

73, 03 (109)
A 81

Esențial

ARTA

ISTORIA VIZUALĂ A ARTELOR PLASTICE

LITERA INTERNAȚIONAL

Preistoria și protoistoria

40000–500 î.Hr.

Masca funerară de aur a lui Psusennes I,
cca 900 î.Hr., aur, 48 cm înălțime, Muzeul Egiptean, Cairo

Preistoria și protoistoria

Europa Centrală

40000 Homo sapiens	tip vânător-culegător și al picturii rupestre	Stonehenge
25000 figurinele de tip Venus	8000 Neolitic	1300 Zărituri solare în diferite culturi; conuri de aur
21000 Picturile rupestre de la Altamira și Lascaux	3000 Scrierea de tip lineară B; culturi ale ceramicii	1000 Începutul Epocii Pietrului
10000 Sfârșitul culturii de	2500 Începutul Epocii Bronzului	500 Împotiturile grecești din Hallstatt

p.19

Mesopotamia

3000 Basorelieful sumerian pe vase	2150 Statuile regelui Gudea; figuri sculptate de mari dimensiuni	În Sargon II de la Khorsabad; sculpturi monumentale
2700 Statuile de la Tell Asmar	1750 Codul lui Hammurabi	600 Poarta zeilor (Iyur) din Babilon; diferite reprezentări ale căruie cu ajutorul ceramicii glazurate albastre
2300 Steia Victoriei de la Naram-Sin	700 Lamăsu (taurul înaripat) din palatul	

p.23

40 000

10 000

5000

4000

3000

2000

1000

500

Zona Mării Egee

3000 Începuturile civilizației minoice în Creta
2600 Figurinele cicladice
2000 Palatele din Minoicul Vechi; ceramica de tip Kamares
1600 Zeite-serpe; frescele de la Akrotiri din Insula Santorini
1500 Picturile murale de la

p.25

Knossos; Minotaurul - puș din Micene

1300 Obiecte găsite în monumente funerare în formă de cupolă
1200 Începe „Epoca întunecată” - declinul civilizației micene

Egiptul

3000 Fondarea Egiptului; picturi murale în morminte
2800 Basorelieful pictate
2700 Apariția proporțiilor stilistice; primele statuete în pozitie șezândă sau în picioare
2600 Statuia regelui Djoser șezând, statuia regelui Menkaure și a reginei sale

p.26

2500 Scribi, șezând, Sakkarâ	statui votive, banchetele cubice
2400 Picturi funerare; epocul basoreliefului	1350 Regatul Nou; domnia lui Akhenaton și a lui Neferiti; revoluția artistică a perioadei Amarna
1850 Regatul de Mitoc	

900 Sculpturi din bronz de mici dimensiuni
500 „Clasicismul” egiptean - o reînnoire a stilului Regatului Vechi și al celui de Mitoc

China

33000 Ceramici cu motive geometrice
1500 Bronzurile rituale ale dinastiei Shang
1000 Dinastia Zhou; statuți animaliere de bronz și mici statuete de jad
200 Dinastia Qin; armura de teracotă

13

Preistoria și protoistoria

În Europa, primele manifestări artistice au loc odată cu apariția omului, în timpul Paleoliticului Superior (40000 – 10000 de ani î.Hr.). Motivele ce se regăsesc în picturile rupestre și în sculpturile de mici dimensiuni ale acestei perioade își au sursa de inspirație în lumea animală, invocând protecție și succes la vânătoare. Numeroasele obiecte găsite, care fac trimitere la fertilitatea feminină, sugerează faptul că actul procreativ era asociat unor idei de natură metafizică. Sfârșitul erei glaciare, cu numeroasele ei schimbări climaterice și culturale, a dus la dispariția societății de tip vânător-culegători din Europa. Orientul Mijlociu a ajuns în centrul atenției odată cu începutul Epocii Neolitice (cca 9000 de ani î.Hr.). Populațiile care trăiau în bazinele fluviilor Tigrul și Eufrat au descoperit cerealele și plantele sălbatice, precum și oile și caprele nedomesticite – o descoperire care a înlesnit transformarea modului de viață și a condus la sedentarizarea lor, majoritatea devenind agricultori.

■ **Pictură rupestră**, cca sec. XVIII-XVI î.Hr., Peștera Chauvet, lângă Vallon-Pont-d'Arc

■ **Stelă Nanai**, statueta egipteană, cca 1400–1350 î.Hr., lemn pictat, Muzeul Egizio, Torino

■ **Ramses II copil împreună cu Huron**, relief egiptean, cca 1250 î.Hr., granit și calcar, 231 cm înălțime, Muzeul Egiptean, Cairo

Primele orașe și temple au apărut în sudul Mesopotamiei (Irakul de astăzi) prin anul 4500 î.Hr., civilizația sumeriană dezvoltându-se în jurul anului 3500 î.Hr. Ca și în cazul culturii Egiptului și a Chinei antice, fertilele terenuri mlăștinoase dintre Tigrul și Eufrat produceau recolte bogate. Proiectarea și construirea unor canale și diguri era extrem de importantă, întrucât asigurau protecție împotriva inundațiilor. Pentru realizarea acestor proiecte au fost create structuri administrative, ce au stat la baza structurilor statale ulterioare. Templele din Mesopotamia au devenit centrele religioase, industriale, politice și culturale ale orașelor. Sumerienii pot fi considerați inventatorii roții olarului, ai plugului, ai roții și ai căruței, dar și ai scrierii. În jurul anului 3000 î.Hr. apăruseră deja statuetele și stelele votive înfățișând diverse narațiuni sau scene figurative.

Tot acestei epoci îi aparțin și statuile ce-l reprezintă pe regi ca mesageri ai zeilor. Cultura și civilizația arcaidiană,

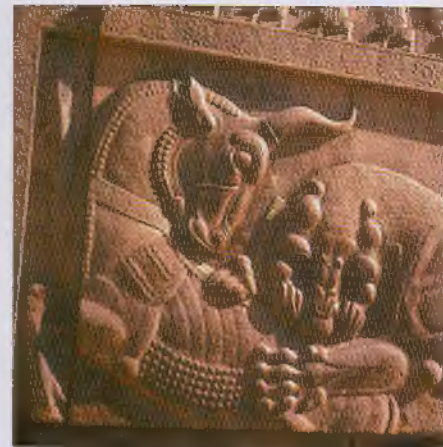
asiriană și babiloniană din Mesopotamia au ajuns să fie strâns întrepătrunse. Palatele conducătorilor asirieni și babilonieni erau decorate cu basoreliefuluri și sculpturi monumentale.

China dinastiei Shang a avut o primă perioadă de înflorire culturală în secolul II î.Hr. Izolată de influențele externe, arta chineză și-a dezvoltat, timp de aproape 4000 de ani, propriul său stil. În afara vaselor de bronz ornamentate, a obiectelor de lac și a mătăsurilor, miile de statui de războinici și călărești create la comanda primului împărat al dinastiei Qin constituie o mărturie grăitoare a înaltului nivel al artei chineze.

Statuia în mărime naturală a împăratului Djoser marchează începuturile sculpturii în Regatul Vechi al Egiptului antic, în jurul anului 2600 î.Hr. Mormintele faraonilor, considerați a fi zei, erau decorate cu un fast nemăsurat. Credința într-o viață viitoare a stimulat dezvoltarea unor

■ **Arcași**, relief asirian, sec. IX î.Hr., detaliu al unui relief în piatră, British Museum, Londra

■ **Prințul**, pictură minoică, sec. XVII-XIV î.Hr., relief în stuc, pictat, Muzeul Arheologic, Heraklion

■ **Elefant**, statueta chinezească, Dinastia Shang, sec. XII-XI î.Hr., bronz, 64 cm înălțime, Muzeul Guimet, Paris

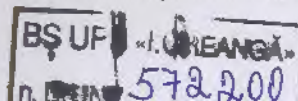
■ **Leu atacând un taur**, relief persan, prima jumătate a sec. VI î.Hr., relief, Persepolis, Iran

■ **Războinicul de la Hirschlanden**, statueta celtică, sec. VII î.Hr., figurină din calcar, 150 cm înălțime, Muzeul landului Württemberg, Stuttgart

forme de artă ce aveau drept scop perpetuarea stilului de viață al celui decedat, lucrările rămase din acea perioadă fiind de o extraordinară bogăție. De-a lungul secolelor, dinastiile egiptene ale celor trei Regate (cel Vechi, de Mijloc și cel Nou) au patronat crearea a nenumărate sculpturi, picturi murale și basoreliefuluri.

În ciuda contactelor economice cu insula minoică Creta, prima civilizație europeană avea un caracter cu totul diferit de cel al culturii și artei egiptene. Principii micenieni care se stabiliseră pe țărmurile Greciei venind din insulele Mării Egee erau moștenitorii politici și culturali ai civilizației minoice dispărute brusc în preajma anului 1500 î.Hr. În jurul anului 1200 î.Hr., în Grecia a început o perioadă de declin cultural. Cultura miceniană a decăzut cu repeziune, lăsând loc așa-numitei „epoci întunecate”.

Sculptura în Epoca Pietrei

cca 38000 de ani î.Hr. – cca 10000 de ani î.Hr.

■ *Homo sapiens* (omul de Cro-Magnon) se stabilește în Europa în timpul Paleoliticului Superior. ■ Apar pentru prima dată mici sculpturi din piatră, os sau fildeș. ■ Alături de cai sălbatici și mamuți, apar și siluete umane, precum și zeități ale fertilității, „statuete de tip Venus”

cca 38000 de ani – 28000 de ani î.Hr. Cultura aurignaciană, din regiunea Aurignac, Franța, în timpul căreia se creează arme de os și statuete de fildeș, descoperite în sudul Germaniei

27000 de ani – 20000 de ani î.Hr. Cultura gravettiană, numită după peștera La Gravette din Franța – vârful de armă, statuete și reprezentări în relief

16000 de ani – 10000 de ani î.Hr. Cultura magdaleniană, din Dordogne, Franța; picturi rupestre și obiecte ornamentate: arme, și amulete, făcute din colți de animale, oase sau fildeș

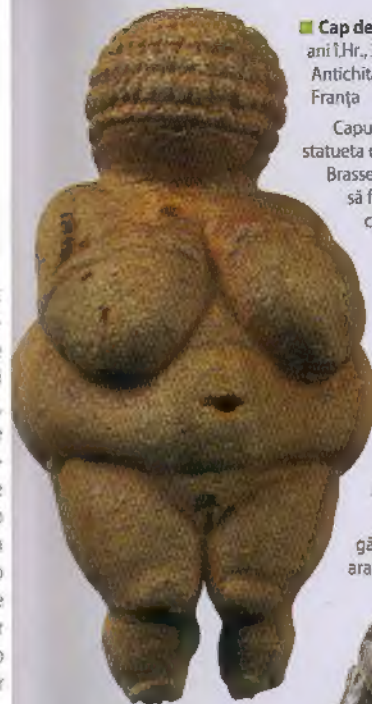
Figurinele sculptate în fildeș de mamut, găsite la Aurignac (Franța), se numără printre cele mai vechi sculpturi descoperite până acum în lume. Vânătorii preferau să reprezinte animalele din imediata lor apropiere. Sculpturi de numai 5 cm înălțime, ale unor cai sălbatici, mamuți, urși și bizoni, au fost găsite în Germania, în Alpii Bavarezi. Fluierile făcute din oase de pasăre și fildeș, descoperite în peștera Geissenklösterle, sunt considerate cele mai vechi instrumente muzicale din lume. O statueta stând în picioare, cu trup uman și cap de leu, de numai 28 cm înălțime, sculptată în fildeș de mamut, a fost descoperită în apropiere, într-o peșteră din Hohlenstein-Stadel (Valea Lonei). Figurinele robuste și adesea lipsite de trăsături faciale, ale unor divinități feminine ale fertilității, numite statuete de tip Venus, sunt frecvent întâlnite în Cultura gravettiană și, chiar mai abstract, în cultura magdaleniană.

■ Statuetă reprezentând un bizon, Cultura magdaleniană, cca 12000 de ani î.Hr., 10 cm înălțime, peștera La Madeleine, Dordogne, Muzeul de Antichități, Saint-Germain-en-Laye, Franța. Figurina,

coplătită dintr-un corn de cerb, înfățișează un bizon care își lunge o parte a corpului. Ea ne arată cât de profundă era cunoașterea animalelor și cât de atent le erau urmăriți mișcările. Caii, mamuții și bizonii erau cel mai frecvent reprezentați. Figurina era un ornament dispus în vârful unei prăjini folosite pentru aruncarea sălițelor.

Preistoria și protoistoria 40000–500 de ani î.Hr.

■ Cap de femeie, Paleolitic, cca 20000 de ani î.Hr., 3,65 cm înălțime, Muzeul de Antichități, Saint-Germain-en-Laye, Franța

Capul este tot ce a mai rămas din statueta de fildeș de mamut găsită la Brassempouy, Landes, în Franța. Pare să fie o figurină de tip Venus, deși

capul și chipul sunt executate cu o mare finețe. Statuetele de tip Venus, considerate idoli ai fertilității, aveau adesea o lucrătură aspră, cu accent mai degrabă pe elementele specifice feminine decât pe acuratețea detaliilor.

Lucrarea reproduce coafura femeii, cu şuvițele de păr împletite. Nu există date arheologice care să susțină ideea că această figurină ar fi un portret.

■ Venus din Willendorf, Cultura gravettiană, cca 24000 – 22000 de ani î.Hr., 11 cm înălțime, Muzeul de Istorie Naturală, Viena

Această statueta, făcută dintr-un calcar moale, a fost găsită în 1911 la Willendorf, în Austria. Urme de culoare arată că, inițial, era vopsită în roșu. Săniile rotunde, spatele, burta și coapsele sunt proeminente, dar personajul nu are nici brațe, nici chip. Capul este acoperit de un păr stilizat. Figurina a fost considerată un idol al fertilității și este una dintre cele mai cunoscute statuete de tip Venus.

■ Gânditorul de la Cernavodă, perioada neolitică, sec. VII î.Hr., 11,5 cm înălțime, Institutul de Arheologie, București

Această figurină masculină a fost descoperită în zona Dunării de Jos, la Cernavodă, în România. Sfârșitul erei glaciare din preajma anilor 10000 î.Hr. și clima mai caldă care i-a urmat au dus cu sine și sfârșitul culturii extrem de dezvoltate a populațiilor de vânători-culegători.

Acestea i-a urmat o cultură rurală care a ajuns din Orientul Mijlociu în Europa,

trecând prin Balcani. În secolul VI î.Hr., în zona Dunării se produceau deja vase și figurine de lut, reprezentând atât oameni, cât și animale. Cufundat în meditație, Gânditorul este unic prin faptul că nu pare a fi nici un idol al fertilității, nici unul al vânătoriei, ci, mai degrabă, o reprezentare a introspecției umane.

Sculptura în Epoca Pietrei

Pictura în Epoca Pietrei

40000–4000 de ani î.Hr.

- În Paleolitic, în jurul a cca 30000 de ani, au fost create picturi rupestre de o mare expresivitate artistică. ■ S-au descoperit picturi în peșterile din sud-vestul Europei, în Africa, Australia și în alte părți ale lumii.
- **Stângu:** Artă aborigenă, pictură pe stâncă, Kakadu National Park, Australia

■ **40000–10000 de ani î.Hr.**

Paleoliticul; culturi de vânători

10000 de ani î.Hr. Sfârșitul erei glaciare în Europa aduce cu sine mari schimbări climatice

10000–4000 de ani î.Hr. „Revoluția” neolitică – agricultura și domesticirea animalelor se răspândesc din spire Orientul Mijlociu către Europa; culturile de vânători supraviețuiesc în Africa și Australia până în epoca colonială

Fiind o „artă a vânătorului”, pictura din Paleolitic reprezenta în special animalele vâdate, dar și inamicii naturali, precum urșii sau leii. Conform unei interpretări mitico-religioase, aceste picturi constituiau un act magic, un mijloc de a asigura succesul la vânătoare. Dar sunt posibile și alte interpretări. În picturile rupestre descoperite în Europa sunt reprezentate foarte puține figuri umane, dar sculpturile acelei perioade au adesea subiecte antropomorfe. În afara reprezentărilor surprinzător de realiste ale unor animale, peste ele sunt trasate semne abstracte, semnificând probabil sulitele folosite la vânătoare.

■ **Bizon**, între 21000 și 13000 de ani î.Hr., pictură rupestră de la Altamira, Spania

În această superbă pictură nuanțele de maro, negru și ocru au o gradăție subtilă. Compoziția și detaliile minuoase sunt impresionante.

maro erau obținute prin prelucrarea hematitului și a ocrului, iar negrul, din cărbune. Verdele, albastrul și albul lipsesc.

■ **Cerb în mișcare**, între 21000 și 13000 de ani î.Hr., pictură rupestră de la Altamira, Spania

În peștera de la Altamira se gă-

sesc peste 100 de desene în cărbune și cuiori, reprezentând animale precum bizoni, cerbi, cai și mistreți. Culoarele roșu, galben și

Preistoria și protoistoria 40000–500 de ani î.Hr.

■ **Cal sălbatic**, între 17000 și 15000 î.Hr., pictură rupestră de la Lascaux, Dordogne, Franța

Cal sălbaticul în galop sunt urmăriți de săgeți, prezentare, ca de obicei, din profil. Culoarele erau aplicate cu ajutorul blănurilor, penelor, pensulelor de lemn sau prin suflarea unui pigment sub formă de praf printr-un os scobit.

■ **Hotenotoși – pictură rupestră africană**, cca 2500 î.Hr., peștera Diana's Vow, Rusape, Zimbabwe

Pictura redă pregătirile pentru înmormântarea unei căpetenii. Sunt înfățișate bogățiile sale – vitele, oile și câinii. Figurile umane sunt prezentate în diverse mișcări și poziții.

Pictura în Epoca Pietrei

Mesopotamia: Sumer, Akkad, Babilon, Asiria

3500 î.Hr. – 539 î.Hr.

■ Situată între fluviile Tigru și Eufrat ■ Mesopotamia a apărut în jurul anului 3000 î.Hr. ■ Este numită și „Jeagănul civilizației”

Din 3500 î.Hr. Se dezvoltă civilizația sumeriană
3000–2700 î.Hr. Apar Uruk și alte orașe sumeriene
2350 î.Hr. Imperiul Akkadian, cucerirea Urukului de către Sargon II
2100–1955 î.Hr. Renașterea Sumerului sub regele Gudea
1792 î.Hr. Primul Imperiu Babilonian, sub Hammurabi
cca sec. XVII î.Hr. Primul Imperiu Asirian
cca 1600 î.Hr. Jefuirea Babilonului de către hitiți
cca 850 î.Hr. Noul Imperiu Asirian, sub Assurnasirpal II
cca 600 î.Hr. Noul Imperiu Babilonian
539 î.Hr. Cucerirea Babilonului de către persi

Opere mesopotamene

Gudea din Lagash, 2141–2122 î.Hr., instrumentul de Artă din Detroit
 Cap de leu răgând, sec. IX–VIII î.Hr., Muzeul Metropolitan de Artă, New York
 Obeliscul negru al lui Shalmaneser III 858–824 î.Hr., British Museum, Londra

Arta Mesopotamiei provine din regiunea cunoscută astăzi ca Irak și cuprinde creațiile culturii sumeriene, akkadiene, babiloniene și asiriene până în secolul VI î.Hr. Deși diferite ca structură socială, aceste civilizații și-au dezvoltat propriile forme artistice și culturale într-o succesiune temporală ce a condus la o profundă întrepătrundere a tradițiilor. Reliefulurile și stelele de argilă, folosite drept narațiuni ilustrate de către clasa conducătoare, erau forma preferată de artă în Sumer. Sculpturile reprezentau adesea forme cubice sau cilindrice, iar ochii erau redați cu o minunată impresiune. Arta sculpturii în piatră, a gîlfelor, a început odată cu apariția sigiliilor cilindrice. Regii asirieni își afirmau legitimitatea prin construirea unor palate decorate cu reliefuluri și sculpturi monumentale.

■ **Regele Gudea ținând un vas,** sculptură din epoca Akkad, cca 2150 î.Hr., calcat, 61 cm înălțime, găsit la Lagash, Muzeul Luvru, Paris
 Gudea, regele sumerian al Lagashului, este prezentat aici ca sacagiu. Pe veșmânt apare o inscripție în scriere cuneiformă. Legitimătatea monarhului era conferită printr-un mandat divin.

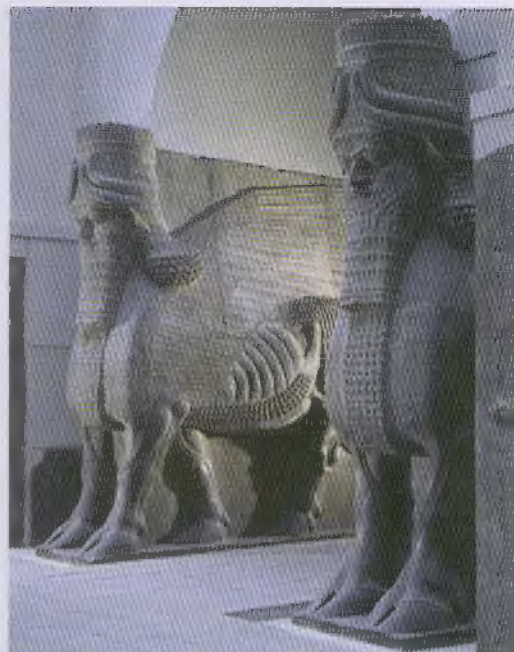
■ **Taur înaripat,** cca 720 î.Hr., calcar, 400 cm înălțime, găsit în palatul regelui Sargon II, de la Khorsabad, Muzeul Luvru, Paris

Figura monumentală a unui taur înaripat cu cap de om simboliza îmbinarea dintre rațiunea umană și forța fizică animală. Statuile sunt realizate cu cinci picioare, vizibile din toate direcțiile. În timpul domniei lui Sargon II (722–705 î.Hr.), Imperiul Asirian a ajuns la apogeul puterii sale. Ușile palatului din Khorsabad erau păzite de aceste himere. Cel care venea în audiență la împărat trebuia să urmeze un protocol strict la intrarea în palat. O serie de reliefuluri ce elogiau faptele de arme ale monarhului împodobeau zidurile din apropiere. Scenele erau atent concepute, astfel încât să influențeze privitorii.

■ **Taur, element al porții zeiței Iștar din Babilon,** 604–561 î.Hr., relief din plăci de ceramică, Muzeul Pergamon, Berlin

„Calea Procesiunii”, ce ducea către zăgăritul zeului Marduk și către palatul lui Nabucodonosor II trecea prin această poartă înaltă de 14 metri, decorată cu tauri, dragoni și lei.

■ **Codul lui Hammurabi,** Vechiul Babilon, cca 1750 î.Hr., 225 cm înălțime, bazalt negru, descoperit la Susa, Muzeul Luvru, Paris

Hammurabi împărțea dreptatea în acord cu preceptele divine. Legea este scrisă sub acest relief, ce poate fi considerat primul exemplu de propagandă politică în artă.

Cultura înaltă a Egiptului antic

cca 3100 î.Hr. – 395 î.Hr.

■ Alături de piramide, în Egipt se mai află peste 3000 de monumente închinare vieții de apoi ■ Mormintele faraonilor conțineau opere de artă de o bogăție inestimabilă ■ Artă dinastiilor celor trei Regate – cel Vechi, cel de Mijloc și cel Nou – a dat naștere multor opere remarcabile

■ cca 3100 î.Hr. Unificarea Egiptului de Sus cu cel de Jos, sub regele Menes, fondatorul Primei Dinastii; perioada dinastică timpurie; apariția hieroglifelor

2700 î.Hr. Începutul Regatului Vechi – Dinastiile III-VI

2560 î.Hr. Construirea Marii Piramide a lui Khufu (Cheops)

2134–1785 î.Hr. Regatul de Mijloc, Dinastiile XI și XII

1550–1070 î.Hr. Noul Regat – Dinastiile XVIII (perioada Amarna)–XX

750–322 î.Hr. Perioada târzie, Dinastiile XXV–XXX

332 î.Hr. – 395 d.Hr. Epoca greco-romană

Spre deosebire de Mesopotamia, în comunitatea care s-a dezvoltat în Egipt, pe malurile Nilului, nu exista o putere centralizată, care să se afle în mâinile unui singur conducător. Faraonul (termen care însemna la origine „palat”) se afla în fruntea unei ierarhii birocratice stricte și conducea ca încarnare a zeului Horus. Nilul și soarele sunt cei doi factori ce au determinat apariția credințelor religioase fundamentale. Fluviul era întruchipat de zeul Hapi, iar soarele, de zeul Ra. Izolarea fizică a acestor teritorii, înconjurate de mari deșerturi, a determinat apariția unor trăsături unice în arta egipteană, caracterizată prin rezistența la influențele externe și prin conservatorism. Artă era în principal una de curte, supunându-se unor convenții severe, fapt ce poate explica absența anomaliilor stilistice.

■ **Scribul**, Regatul Vechi, cca 2500 î.Hr., 53,7 cm înălțime, Muzeul Luver, Paris

Această figură de calcar era pictată, iar ochii erau conturați cu cupru și plăcați cu alabastru și cuarț. Buna cunoaștere a ideogramelor scrierii hieroglifice le asigura scribilor o înaltă poziție socială. Ei erau responsabili cu înregistrarea tuturor afacerilor importante, a datelor administrative și a tranzațiilor.

Preistoria și protoistoria 40000–500 de ani î.Hr.

■ **Scenă de vânătoare**, cca 1429–1375 î.Hr., frescă, mormântul lui Nebamun, Teba. British Museum, Londra

Lucrarea reprezintă o vânătoare de păsări într-un hățș de papyrus. Se poate observa canonul proporțiilor – cele mai importante personaje sunt și cele mai mari. Imaginea nu urmează legile perspectivei naturale, dar prezintă toate detaliile și punctele de vedere importante în baza unei schițe standardizate. Dimensiunile, hainele, machiajul și coafura indică statutul personajelor. Animalele sunt redată într-o manieră mai realistă decât oamenii.

■ **Menkaure și regina sa**, Dinastia IV, cca 2470 î.Hr., 139 cm înălțime, Muzeul de Arte Frumoase, Boston

Cu un picior întins înainte, statuile ilustrează postura în care erau înfățișate personajele de rang înalt. Ele nu mai prezintă decât urme ale culorii originale. Sculptura este neterminată.

■ **Mulgerea vacilor**, Regatul Vechi, începutul Dinastiei VI, după 2347 î.Hr., basorelief de calcar

Relieful descoperit în *mastaba*, mormântul vizirului Kagemni redă scene ale prezentării de ofrande, precum și momente din viața cotidiană. Reliefurile acestei perioade arată predilecția pentru scenele de gen.

Cultura înaltă a Egiptului antic

Reprezentarea figurii umane stătea sub semnul unui canon strict al proporțiilor, organizat geometric. Aceeași formulă a fost folosită pentru figurile umane timp de secole: capul și picioarele erau reprezentate din profil, iar ochii și torsul erau văzute frontal. Dimensiunile personajelor erau determinate de statutul lor social. Credința în viața de apoi a avut o influență covârșitoare asupra artelor. Faraonii erau zei, dar corpurile le erau muritoare, pentru imortalizarea lor fiind necesară mumificarea. Artă avea adesea menirea de a-i însoți pe oameni în morminte. Statuile le adăposteau spiritul.

■ Cartea Morților aparținând lui Hunefer, Noul Regat, Dinastia XIX, cca 1285 î.Hr., 39 cm înălțime, British Museum, Londra

Cartea Morților conține o descriere a judecării morților de către Osiris. Aceștia trebuiau să răspundă în fața celor 42 de zei pentru greșelile săvârșite în timpul vieții. Zeul cu cap de șacal, Anubis, pune inima mortului pe talgerul unei balanțe, pe talgerul celălalt fiind o pană de struț, simbolul lui Ma'at, zeița adevărului și a dreptății. Thot, zeul scribilor, îi transmite rezultatul lui Osiris, care stă pe un tron.

Preistoria și protoistoria 40000-500 de ani î.Hr.

■ Vasul canopic al lui Tutankhamon, faraon al Dinastiei XVIII, cca 1346-1337 î.Hr., 39,5x11,5x12,5 cm

Vasul canopic cu intarsii de aur și pietre prețioase conținea ficatul mumificat al faraonului, fiind o ilustrare perfectă a puterii și bogăției sale. Mumia conducătorului era păstrată în mai multe sarcofage, organele sale interne fiind îndepărtate și ținute în vase canopice asemănătoare celui de față. Grație unei intrări secrete, camera mortuară a lui Tutankhamon a fost ferită de hoții de morminte.

Alte opere

Statuia lui Karomama, Divina adoratoare a lui Amun, Dinastia XII, 945-715 î.Hr., Muzeul Luvru, Paris

Capacul sarcofagului lui Maakare, Dinastia XXI, Muzeul Egiptean, Cairo

Colecții de papirusuri, Muzeul Egiptean, Berlin

Portret de băiat, perioada romană, sec. II d.Hr., Muzeul Metropolitan de Artă, New York

■ Doamne pregătindu-se pentru banchetul funerar, Dinastia XVIII, cca 1500 î.Hr., pictură murală din mormântul lui Nakht, scrib și preot în timpul lui Tutmosis (Tutmes)

În Egipt exista credința că în viața de apoi morții se vor reîntâlni cu familiile lor, evenimentul fiind marcat printr-un banchet. În unele picturi murale funerare sunt redată și pregătirile de petrecere. În această scenă, o femeie îi dă alteia o rădăcină de mătrăgună, iar o a treia femeie întinde mâna după o floare de lotus.

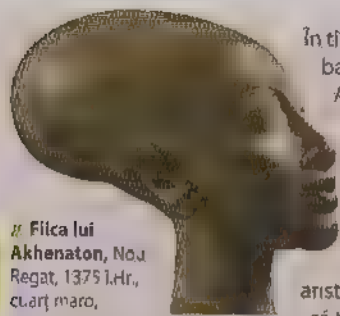

■ Akhenaton, perioada Amarna, piatră, cca 1355 î.Hr., 25 cm înălțime, Muzeul Egiptean, Berlin

Faraonul Amenhotep IV (1364-1347 î.Hr.), membru al cultului lui Aton, și-a schimbat numele în „Akhenaton”. Elementul central al cultului lui Aton era venerarea soarelui dător de lumină, căldură și viață. Akhenaton a interzis cultul vechilor zei. Cu sprijinul său, tendințele naturaliste latente ale artei egiptene au ieșit la suprafață, producând o ruptură radicală de tradiția artistică. Portretele acestor perioade nu sunt deloc idealizate.

Cultura înaltă a Egiptului antic

Nefertiti

✦ **Filica lui Akhenaton, Nou Regat, 1375 î.Hr.,** cuarț maro, 24,8x12,3x11,5 cm, Muzeul Egiptean, Cairo

Acesta este considerat a fi portretul prințesei Meritaten. În mod tipic pentru arta Noului Regat, partea din spate a capului este alungită, fapt accentuat de lipsa părului. În cazul bustului lui Nefertiti, această conformație a capului este ascunsă de coroana regală.

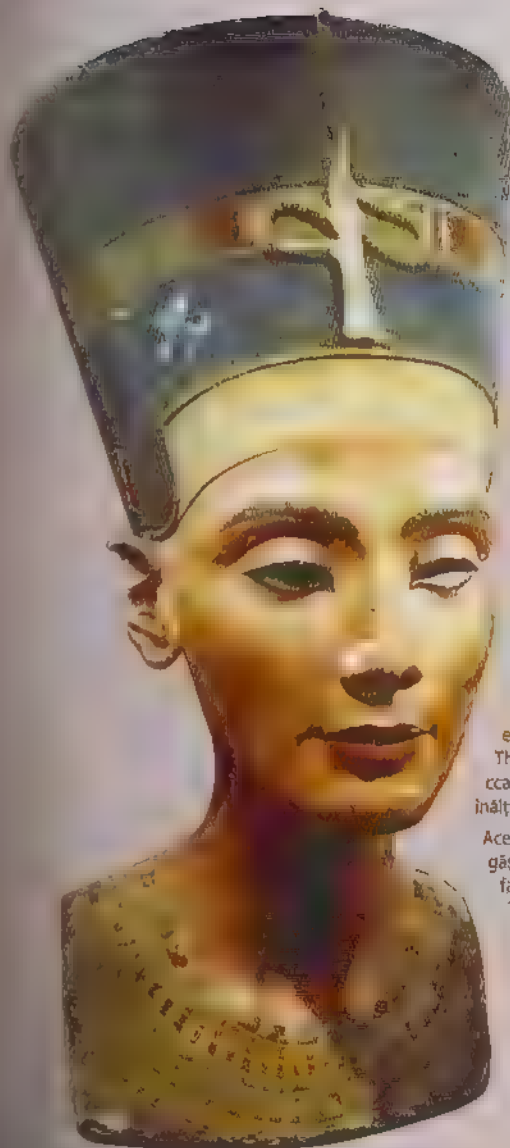
În timpul Dinastiei XVIII, sculptura egipteană și arta basoreliefului și-au atins apogeul. Faraonul Akhenaton (cca 1364–1347 î.Hr.) a adoptat o serie de măsuri ce au asigurat baza unor schimbări fundamentale în artă. Ca rezultat al abandonării modalităților tradiționale de reprezentare, a apărut o puternică tendință către naturalism. Din această cauză, s-a renunțat la tratarea idealizată a personajelor aristocratice, exagerându-se într-o manieră grotescă trăsăturile lor cele mai puțin atrăgătoare. Înscut faronul Akhenaton a fost adesea portretizat în mod defavorabil. Cu toate acestea, imaginile ce o înfățișează pe soția sa, Nefertiti – al căre, nume înseamnă „frumoasa a venit” – se situează exact la polul opus. Reprezentările extrem de insufletețite ale reginei atestă marea simpatie nutrită de artiști față de ea. Coloritul subtil al bustului (pe pagina opusă) este original și nu a avut niciodată nevoie de restaurare. Amandoi ochii erau la originea încrustați cu cristale.

✦ **Akhenaton și Nefertiti, relief, Nou Regat, cca 1350 î.Hr.,** calcar, 32 cm înălțime, Muzeul Egiptean, Berlin

Această scenă neobișnuit de intimă îi prezintă pe Akhenaton și pe Nefertiti alături de cei trei copii ai lor. Deasupra lor, zeul Aton, înfățișat sub forma unui soare, își trimite razele dătătoare de viață spre cuplul regal, atingându-le palmele. În locul gesturilor schematizate, portretizarea cuplului regal alături de copii este plină de emoție.

Preistoria și protoistoria 40000–5000 de ani î.Hr.

✦ **Bustul lui Nefertiti, executat în atelierul sculptorului Thutmosis, Nou Regat, cca 1350 î.Hr.,** calcar pictat, 50 cm înălțime, Muzeul Egiptean, Berlin

Acest bust al lui Nefertiti a fost găsit alături de alte sculpturi ale familiei regale în atelierul lui Thutmose din capătul Amarna. Cercetările sugerează că lucrarea era o variantă, sau un model, pentru că gâtul, spre exemplu, s-a dovedit a fi prea subțire pentru a susține greutatea coroanei. Urmele de ghips indică faptul că artistul a utilizat acest material pentru remodelarea sculpturii.

Nefertiti

China - Arta Imperiului Timpuriu

1550 î.Hr. - 220 d.Hr.

■ S-a dezvoltat independent de civilizațiile din jur ■ Puternică influență a fizionomiei asupra artei ■ Lacul și mătasea sunt elemente tipic chinezești

1550-1030 î.Hr. Dinastia Shang, apar primele caractere ale scrierii proto-chinezești rare și egă vesele în multe documente 1027-479 î.Hr. Dinastia Zhou, este folosit fierul 551-479 î.Hr. Confucius și opera Ji Confucius 475-221 î.Hr. Perioada de războaie și epoca de unificarea Chinezei

221-207 î.Hr. Dinastia Qin, Qin Shi Huang, fondatorul dinastiei construește prima capitală a Chinei și începe construcția Marelui Zid

206 î.Hr. - 220 d.Hr. Dinastia Han expansiune spre Vest, Drumul Mătăsii

■ Vas cu trei picioare, Dinastia Shang, bronz, 21,6 cm înălțime, Muzeul Național, Beijing

Acest vas pentru încălzirea vinului se folosea în ofrande și ritualuri pentru strămoși. Bronzul permitea realizarea unor forme mai complexe decât se puteau obține din lut.

Preistoria și protoistoria 40.000-500 de ani î.Hr.

Arta chinezească și-a păstrat valorile caracteristice aproape 4000 de ani, fără influențe externe notabile. China a trăit prima ei epocă de aur sub Dinastia Shang în jurul anului 1550 î.Hr., perioadă în care s-au realizat multe vase de bronz artistice, dedicate activităților religioase și cultului străbunilor. Existau peste 30 de tipuri de vase, fiecare cu o menire specifică, pentru ofrande de mâncare și băutură în cinstea strămoșilor. De obicei, întreaga suprafață a vasului era decorată. Ornamentele rotunjite și formele figurative au ajuns să capete, în timp, un caracter organic, un dinamism și o tensiune intrinsecă. Printre motivele folosite se numărau

animalele și creaturile mitice. În timpul Dinastiei Zhou s-au răspândit obiectele din mătase și cele lăcuite (veselă, mobilier și instrumente muzicale). Cei mai importanți susținători ai artelor erau curtea regală și nobilimea bogată. Mai târziu, pe vremea Dinastiei Han, Drumul Mătăsii a deschis calea comerțului spre Vest.

Alte opere importante din China

Dansatoare, Dinastia Han, 1-2 secol d.Hr., Muzeul Național, Beijing

Vas tombal, Dinastia Han, 1-2 secol d.Hr., Muzeul Național, Beijing

Fenix de lemn, Dinastia Han, 1-2 secol d.Hr., Muzeul Național, Beijing

Vas ritual pentru vin, Dinastia Shang, 16-11 secol î.Hr., Muzeul Național, Beijing

■ Tobă de război, Dinastia Zhou, 770-481 î.Hr., bronz, 69,6 cm înălțime, Muzeul Municipal, Xianyang

Reprezentări de dragoni și de creaturi mitice a căruia parte din corpuri sunt caracteristice artei chineze. Dragonul, al cărui sub formă un mâner, era simbolul norocului și al împăratului.

■ Câine, Dinastia Han, cca 141 î.Hr., teracotă, 30,5 cm lungime, 2,5 kg, Muzeul de Arheologie, Shaanxi

Producția de sculpturi animaliere într-un stil simplu, dar natural era foarte populară în timpul dinastiei Han. Postura animalului este redată cu precizie. Lucrările rămase din această epocă provin din excavațiile unor morminte și constau din obiecte de bronz, teracotă sau lemn lăcuit. Sculpturile reprezintă muzicieni, războinici, cai și, de asemenea, case, corăbii și care de luptă în miniatură. Conform credințelor lor religioase, aceste obiecte erau create pentru a fi folosite de către strămoșii dispăruți.

■ Armata Împăratului, Dinastia Qin, cca 221-207 î.Hr., teracotă, Mausoleul Împăratului Qin, provincia Shaanxi

Mormântul numărul 1 care conține 6000 de statui de războinici și cai în mărime naturală, a fost descoperit în 1974. Fiecare dintre soldații de teracotă are trăsături faciale individuale. Diferențele rasale reprezentate reflectă puterea și înținderea Imperiului Chinez. Stilul artistic al dinastiei Qin era de factură naturalistă.

China - Arta Imperiului Timpuriu

Sculptura Cicladelor și sculptura minoică

3100 î.Hr – 2000 î.Hr

■ Una din primele civilizații din Europa ■ Primele scrieri apar în 2700–2200 î.Hr. ■ Se știe numele de la insulele Ciclade din Grecia

3100 î.Hr. Începutul primei perioade a Epocii Bronzului în Creta, insulele Ciclade și Grecia. Folosirea cuprului la fabricarea armelor și a unelelor.

2700–2200 î.Hr. A doua fază a Epocii Bronzului aparține comerțului cu metale și a formării unor societăți ierarhizate și a răspândirii de marmură din Creta în Grecia, unde și pe coastele vesice ale

Mării Egee.

2200 î.Hr. Invenții masive în Ciclade și în Grecia provocate de invazia orișicului din Balcani.

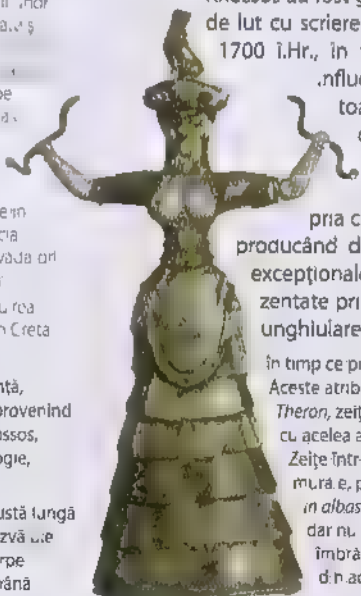
2000 î.Hr. Construcția vechilor palate în Creta.

■ Zeița cu șerpi

cca 1600 î.Hr. faianță, 29,5 cm înălțime, provenind din Palatul din Knossos, Muzeul de Arheologie, Heraklion, Creta.

Zeița poartă o fustă lungă și un corsaj ce-i dezvăluie sânii. Ea ține un șarpe răscut în fiecare mână.

Numele culturii apărute în Creta în timpul Epocii Bronzului provine de la miticul rege Minos. Odată cu societățile cu structură ierarhică, în Creta s-au dezvoltat și centrele urbane. Afirmarea culturii minoice se datorează cel mai probabil comerțului maritim cu metale. Primele palate au fost construite în jurul anului 2000 î.Hr., în Knossos, Malia, Phaistos, Galatas și Kato Zakros, locuri în care elitele își exercitau funcțiile sacerdotale și administrative. În palatul din

Knossos au fost găsite peste 400 de mari vase de lut cu scriere lineară A. Începând din anul 1700 î.Hr., în timpul epocii Noului Palat, influența Cretei s-a răspândit în toată Marea Egee, iar rutele comerciale s-au extins înspre Orientul Mijlociu și Egipt. Insulele Ciclade aveau propria cu tură încă din anii 4000 î.Hr., producând din marmura locală sculpturi excepționale. Figurile umane erau reprezentate prin configurații geometrice triunghiulare sau ovale.

În timp ce pe cap stă ghemuită o panteră. Aceste atribute o identifică drept *Potnia Theron*, zeița animalelor. Are trăsături similare cu cele ale zețelor orientale ale fertilității. Zeița într-o astfel de ținută apar și în picturile murale, precum *Damnele în albastru* din Palatul din Knossos, dar nu este clar dacă ele reflectă îmbrăcăminte reală a nobililor din acea epocă.

■ **Idol feminin**, Ciclade, cca 2400–2300 î.Hr., marmură, 46 cm înălțime, descoperit la Chalandriani, insula Syros

Între anii 2700 și 2200 î.Hr., în insulele Ciclade au fost create, excelențe sculpturi din marmură de mică dimensiune. Din nefericire, majoritatea obiectelor au fost obținute de la hoții de morminte, astfel încât nu se știu prea

■ **Rhyton-taur**, Epoca Nouului Palat,

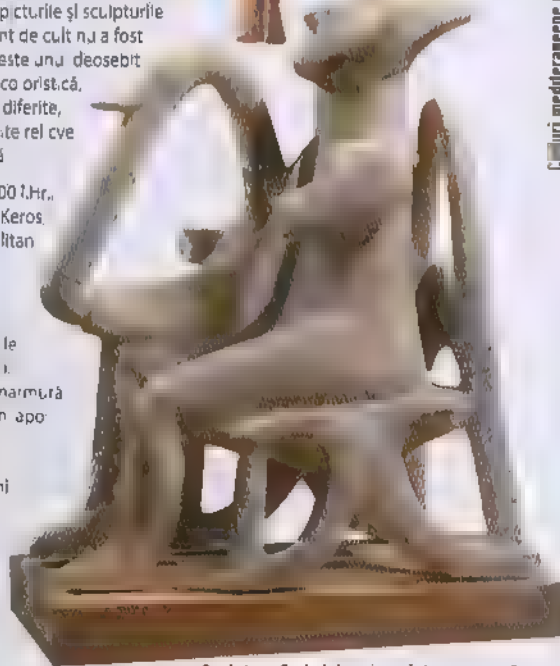
cca 1500 î.Hr., steatit, sâmbur, jasp și cristal de stâncă, 26 cm înălțime, descoperit la Micul Palat din Knossos, Muzeul de Arheologie, Heraklion, Creta

Rhyton-urile, vase de băut stilizate în forma unor capete de taur, erau create din coarne de taur și conțineau băuturi aduse ca ofrandă morților sau zeilor. Taurul era unul dintre motivele preferate în picturile și sculpturile minoice. Importanța sa ca element de cult nu a fost încă elucidată. *Rhyton*-ul de față este unul deosebit de frumos, întrucât varietatea sa coristă, dată de utilizarea unor materiale diferite, este uimitoare în comparație cu alte reliefuri monocrome din aceeași perioadă.

■ **Harpișt**, Ciclade, cca 2800–2200 î.Hr.,

marmură de Paros, descoperit la Keros, lângă Amorgos, Muzeul Metropolitan de Artă, New York

Idol abstract al Cicladelor fascinează privitorii pentru că au un stil aproape modern. Figurile au propriul lor sistem de proporții. Au fost sculptate din blocuri de marmură cu ajutorul unor metode de șlefuit și apoi șlefuite cu smirghel. Adesea sunt portretizate femei cu brațele încrucișate pe burtă sau muzicieni cântând la flaut sau harpă. În mormintele regale din Ur, muzicienii înșiși au fost puși în mormânt alături de regii lor, ceea ce indică importanța muzicii în acea perioadă.

multe despre condițiile în care au fost descoperite. Este cert că ele erau servite unor scopuri religioase, pentru că cele mai multe erau ofrande funerare. Nu se știe dacă erau imagini ale divinităților lor sau reprezentări ale morților.

Ceramica și picturile murale minoice

2000 î.Hr. – 1500 î.Hr.

- În anul 1700 î.Hr., influența cretă în Marea Egee a crescut
- Palatele au fost distruse în jurul anului 1500 î.Hr. ■ Sîrînga Ceramică minoică, Palatul din Phaistos

2000 î.Hr.

Introducerea
roșu albastru

1700 î.Hr.

Distrugerea vechilor
palate construite
în jurul anului

cca 1630 î.Hr.

Furta și
de la Knossos

1600 – 1500 î.Hr.

Minoan
Taurul
bărbat
asupra
cca 1500 î.Hr.

1500 î.Hr.

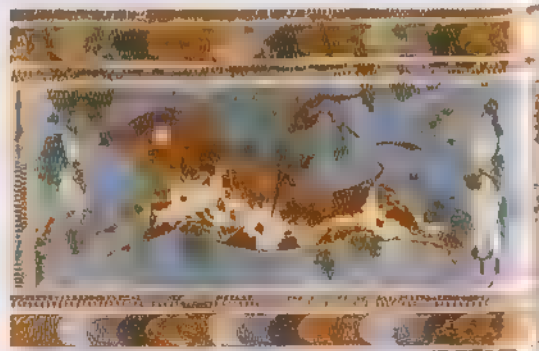
Toreadorul

sec. XVI î.Hr., frescă,
86 cm înălțime,
Palatul din Knossos, Creta

O femeie cu tenul deschis
ține un taur de coarne,
în timp ce un acrobat
încearcă să sară peste
el și să-l învingă. Acest
sport vechi este probabil
deosebit de adevărat. Frescă
descoperită de arheologi
britanici în 1900.
parțial restaurată.

Preistoria și protoistoria 40000-5000 de ani î.Hr.

Spre deosebire de egipteni, artiștii minoici nu și-au înfrunțat conducătorii. Temele lustrate în picturile ceramice și în micile sculpturi provin în principal din natură. Alături de flori și peisaje erau foarte populare scenele cu personaje, nave și animale. Ma pot fi întâlnite și imagini ce înregistrează anumite evenimente sau întâmplări, fapt ce îi distinge pe artiștii minoici de contemporanii lor din Egipt și Mesopotamia. Un excelent exemplu al artei lor îl constituie fresca *Toreadorul*, de la Knossos. Ca și la egipteni, femeile erau înfățișate cu un ten mai deschis, în timp ce bărbații aveau pielea mai închisă la culoare. Figurele minoice erau adesea mult mai fluide decât corespundentele lor egiptene, sugerând, prin formele lor rotunjite, un simț mai accentuat al mișcării. Coloritul picturilor murale cu personaje umane din palatele de la Knossos și din alte locuri este de-a dreptul fascinant.

Peisaj cu râu

Minoan, târziu, sec. XV î.Hr.
frescă, de la un
pictor mural, Akrotiri,
insula Santorini

Cea mai timpurie frescă

ce reprezintă doar un
peisaj. Aceste fresce au fost
descoperite de arheologi în
anul 1900, pe insula Santorini.

Locuitorii o abandonaseră
înaintea unei erupții vulcanice,
în jurul anului 1625 î.Hr.
Cenușa a acoperit orașul,
conservând picturile murale.

Băieți boxând

Minoan, târziu, cca
1500 î.Hr., 92,5 cm
înălțime, parțial
restaurată, Akrotiri,
insula Santorini

Această frescă
minoică de pe insula
Santorini, le depășește
până și pe cele din
palatele cretane.
Ea înfățișează doi
tineri nobili boxând.
Luptătorii sunt goi
cu excepția unei fâșii
de pânză ce le acoperă
mijlocul. Poartă
cerce și bijuterii de
lapislazuli, ce le atestă
originea aristocratică.

Fiecare dintre ei poartă
o mănășcă pe mâna dreaptă în
timp ce stânga pare a fi folosită
doar pentru pararea. Oricum
sunt reprezentați din profil
ochi fiind redat frontal.

Alte lucrări minoice

Pescar cu pește
înaintea de 1600 î.Hr.

1600 î.Hr.

1600 î.Hr.

Prințul cu flor de crin

1600 î.Hr.

1600 î.Hr.

Doamna în bastru

1600 î.Hr.

1600 î.Hr.

Vas în „stilul marit m”, epoca

Noua Palat, cca 1650-1500 î.Hr.

Ceramica și picturile murale minoice

Epoca Bronzului și a Fierului în Europa Centrală

2000 î.Hr.–450 î.Hr.

■ Nouă cu o epocă de bronz și fier în Europa Centrală. În această perioadă, în Europa Centrală, s-a dezvoltat o cultură distinctă, care a lăsat o moștenire importantă în artă și arhitectură.

cca 2000 î.Hr. Epoca
cca 2000 î.Hr. Epoca
cca 1000 î.Hr. Epoca
cca 800 î.Hr. Epoca
cca 480 î.Hr. Epoca
Începând din sec. III î.Hr.

Recuperarea creațiilor artistice ale acestei perioade din Europa Centrală este rareori încununată de succes. Să se găsească, de exemplu, *Carul solar din Trundholm* a fost găsit stricat în mai târziu. *Cazanul Gundestrup* a fost recuperat dintr-o mlaștină. Ambele piese, alături de *Pălăria de aur* de la *Schifferstadt*, lucrată în foaie de aur, sunt opera unor triburi care și au ascuns artefactele în mod deliberat. Lucrările acestei perioade au la bază credințe religioase „primitive”. Îngroparea lor poate fi considerată un soi de ofrandă adusă zeilor. Ornamente precum șiruri de perle, mărgelă și cercuri, lucrate în relief, sunt specifice obiectelor de metal din Epoca Bronzului. Se presupune că aceste coifuri de aur erau purtate de preoți în timpul ceremoniilor de cult, decorațiunile lor având probabil rolul unui sistem calendaristic. La începutul secolului I î.Hr., folosirea cailor a devenit din ce în ce mai importantă în Europa Centrală, fapt atestat și de numeroasele vehicule

de acest gen îngropate în apropierea mormintelor princiare.

■ **Carul solar din Trundholm**, sec. XIV î.Hr., bronz placat cu aur, Muzeul Național al Danemarcei, Copenhaga

Spiralele și cercurile, simboluri ale soarelui și ale puterii sale divine, se pot observa aici în ornamentația discului de aur. Este posibil să fi existat procese rituale în cadrul cărora un cal să fi tras un car ce purta o măcheta solară.

Preistoria și protoistoria 40000 500 de ani î.Hr.

■ **Car de cult din Stettweg**, cca. sec. VII î.Hr., bronz, 33 cm înălțime, 48 cm lungime, Stettweg, Austria

O figură feminină, aproape goală, își înalță brațele pentru a indica un platou, folosit probabil drept suport pentru o vază. Din cauza dimensiunilor impu-nătoare este considerată a fi reprezentarea unei zeițe sau a unui șaman. Celelalte personaje din lucrare sunt cei și războinici, dispuși într-un aranjament simetric. Construcția carului face trimitere la o semnificație mai degrabă simbolică. Figurile animale și antropomorfe prezintă asemănări cu sculpturile geometrice ale Greciei antice.

■ **Pălăria de aur din Schifferstadt**, Epoca mijlocie a Bronzului, cca 1400–1300 î.Hr., foaie de aur, 0,1–0,2 mm grosime, 29,6 cm înălțime, descoperită în Schifferstadt, Germania

Una dintre cele patru „pălării” lucrate dintr-o singură foaie de aur găsite în Europa Centrală. Faptul că au fost descoperite alte trei este dovada răspândirii și măiestriei cu care se prelucrau metalele în Europa Centrală în Epoca Bronzului.

■ **Cazanul din Gundestrup**, cca 100 î.Hr., argint suflat parțial cu aur, 65 cm diametru, 8,8 kg, Muzeul Național al Danemarcei, Copenhaga

Împodobită cu reprezentări de zei și animale, lucrarea lustrează vechi ritualuri celtice și germanice. Obiectul a fost realizat în regiunea izvoarelor Dunării.

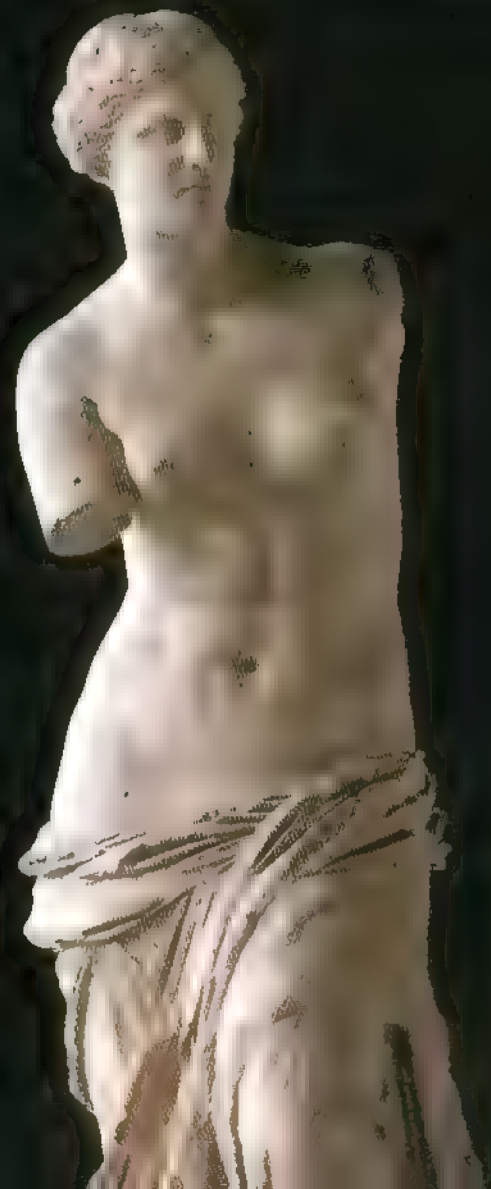

Epoca Bronzului și a Fierului în Europa Centrală

Antichitatea

900 î.Hr. – 300 d.Hr.

Venus din Milo cca. 30 - 20 î.Hr. 203 cm înălțime
Muzeul Luvru, Paris

Antichitatea

Antichitatea

Grecia

900

Apa și ceramică
cu motive
geometrice

800

Vase pictate
cu scene figurative

776

Primele jocuri
Olimpice în te-
nă nouă a lui Zeus

700

Influențe orientale
Epocă homerice

600

Primele sculpturi
marșale în stilul ne-
arhaisc

480

Repașuri și ritualuri
sportive la olimpic
Kritikos

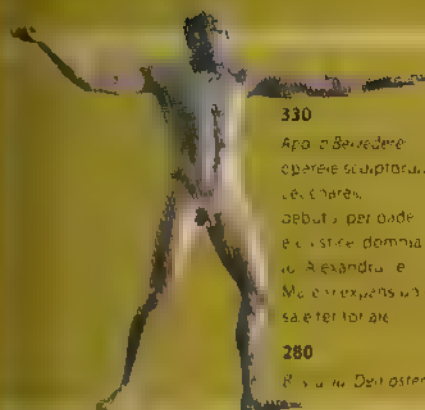
450

Prima perioadă
a artei clasice
abandunarea
stilului sever

Decorativitatea Po-
temiză Templu
lui Zeus

350

A doua perioadă
a artei clasice
Pravila sculpturii
ce călărează Medusa
Kritikos și Herm
și Zeus în epocă
arhaisc

330

Apa și Berzedere
opere sculpturale
de Chares
debutul perioadei
elastice domina-
toare Alexandru
Mare expansiune
sa teritorială

280

Prima dinastie

190

Nike din Samotracia

170

Altarul de la
Perge în sculptu-
ra din ar-
te elastice

150

Alexandros din
Atina în epocă
statuia Venus din Milo

50

Grupa statuară
Lokron și so-
maturul Laocoon
era reman-
ență populară a
crucerilor

30

Grecia devine
provincie romană

Etruria

900

Începuturile civilizației
etrusce din Italia

650

Cultura grecească din
sudul Italiei în
regiunea Etruria

500

Monumente etrusce
cu o formă mare

400

Sunt create Lupa

Capitolina și Hera
Atrio

300

Începuturile puterii
romane

Roma

750

Începuturile Romei

600

Roma este condusă
de regele Etrusci

500

Roma devine
republică

300

Începuturile
auree ale Romei

250

Începuturile
republicii create
de regele
naturale

200

Începuturile
auree ale Romei

100

Începuturile
auree ale Romei
auree ale Romei
auree ale Romei

50

Începuturile
auree ale Romei

100

Începuturile
auree ale Romei
auree ale Romei
auree ale Romei

81

Arhitectura

110

Colonna Traian

170

Statuia equestriană a
Marcus Aurelius

200

Perioada de creștere
a statuii Romei

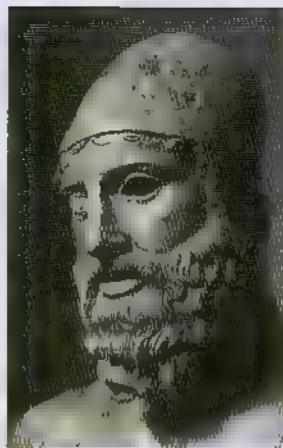
300

Tetralogia

330

Portretul colosului
Constantin cel Mare

Antichitatea

După prăbușirea civilizației miceniene în secolul XII î.Hr. și odată cu „evul întunecat” care i-a urmat, în lumea de limbă greacă a început un lent proces de dezvoltare a unor noi culturi și societăți. În secolele IX și VIII î.Hr., înflorirea comerțului a dus la primele întâlniri cu Orientul Mijlociu și cu Egiptul, ce au oferit stimuli cruciali în asigurarea continuității unui stil grecesc independent în artă și arhitectură. Accesul la culturi de o asemenea bogăție a constituit o sursă de inspirație pentru stilul grec, contribuind la formarea unei viziuni proprii asupra inovațiilor artistice și arhitecturale.

Marile sanctuare paneeleice apărute în această perioadă precum cele din Olympia, Delphi, Delos și

■ **Stela funerară a lui Hegeso**, relief, cca 410 î.Hr., marmură, 158 cm înălțime, Muzeu Național de Arheologie, Atena

■ **Războinicul din Riace**, statuie grecească, cca 430 î.Hr., bronz, 197 cm înălțime, Muzeu Național, Reggio Calabria

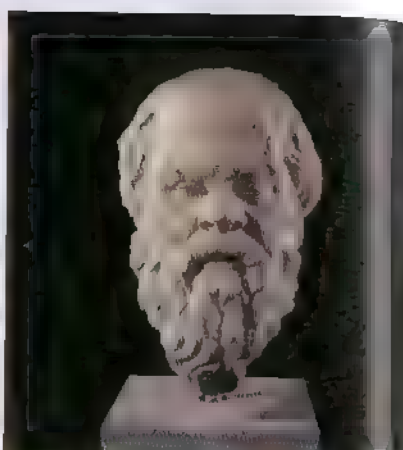
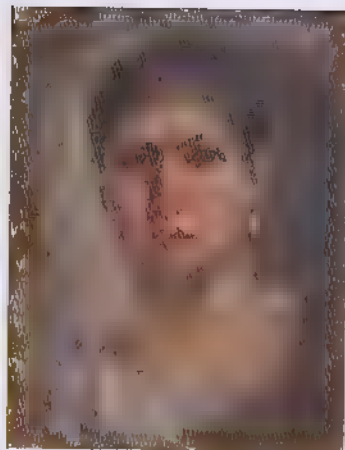
■ **Gal murind**, copie romană a unei sculpturi grecești, cca 220 î.Hr., marmură, 93 cm înălțime, Muzeu Cap to Julo, Roma

■ **Cele trei grații**, sculptură romană, sec. I d.Hr., 40 cm înălțime, Muzeu Luvru Paris

■ **Luptă de gladiatori**, mozaic roman, sec. II d.Hr., 16x10 m, podeaua vilei romane din Nennig

Samos, au devenit înfloritoare centre culturale. Scrierea miceniană fusese uitată, dar, după adoptarea alfabetului folosit de civilizațiile Orientului Apropiat, epopeile lui Homer și Hesiod, în special *Iliada* și *Odiseea*, au contribuit la crearea unei identități culturale comune popoarelor Greciei. Secole mai târziu, aceste teme mitologice sunt încă folosite în artă, ca sursă inepulzabilă de subiecte și motive. Ceramica „stilului geometric” întrebuința șabloane stricte, primele reprezentări figurative apărând de-abia în secolul VIII î.Hr. Începând cu secolul VII î.Hr., orașele-stată grecești au fost conduse, din punct de vedere politic și cultural, de aristocrați, ale căror preferințe dictau temele și idealurile portretizate în sculpturi sau în picturile de pe vase. Sub influența unor modele egiptene, primele statui în mărime naturală ale unor figuri masculine (*kouros*) și feminine (*kore*), au fost create în timpul

perioadei orientalizante. În jurul anului 480 î.Hr., trecerea la stilul sever ce caracterizează epoca clasică este însoțită de o mai bună înțelegere a anatomiei corpului uman. Mișcarea se extinde către membre, cuprinzând toate părțile corpului. Prima perioadă a epocii clasice din secolul V î.Hr. a perfecționat reprezentările tridimensionale ale corpului uman. S-au păstrat câteva exemple originale din bronz și numeroase copii romane. Sculptura figurativă a atins apogeul odată cu Templul lui Zeus și cu Parthenonul de pe Acropole, în Atena. Epoca clasică grecească este considerată punctul culminant al artei antice. Sculptura epocii următoare, cea elenistică, ce cuprinde ultimele secole precreștine, se caracterizează printr-o combinație între formele clasice ale secolului V și un nou patos expresiv. În plus, apar subiecte și funcții noi.

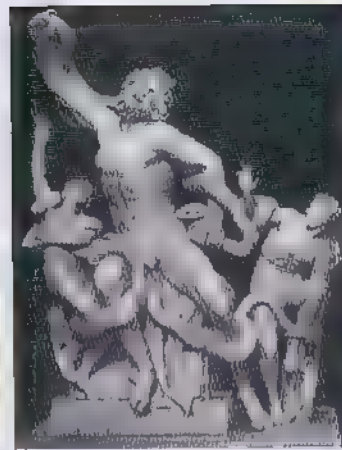
■ **Portret funerar.**
cca 150–200 d.
frescă, Muzeul
Egiptean, Berlin

■ **Socrate,**
cca 340 î.Hr.,
marmură, 35,5
înălțime, copie
romană a unui
bronz antic. Muzeu
Național Roma
Roma

■ **Păsări,** pictură
murală romană,
sec. I î.Hr., Muzeul
Arheologic
Național
Napoli

■ **Laocoon și fiii
săi,** sculptură
grecească, cca
50 î.Hr., marmură,
184 cm înălțime,
Muzeu Vaticanului,
Roma

În secolul II î.Hr., Roma, deja o provincie culturală elenistică, a atins nivelul de măreție cerut de o capitală imperială, devenind cea mai mare putere din zona Mării Mediterane. Aristocrația romană a adoptat cultura greacă, colecționând și coplind numeroase lucrări grecești, cel mai adesea din epoca clasică. Folosirea repetată, de către romani, a elementelor stilistice grecești face dificilă definirea unui stil independent al artei romane. Cu calitățile lor artistice și naturaliste specifice, busturile constituie cea mai importantă contribuție adusă de romani în domeniul sculpturii. În afara acestora, reliefulurile istorice executate la comanda statului constituie cea mai reprezentativă gen roman. Aceste opere sunt exemple pentru felul în care arta a servit puterii și unor scopuri mai înalte decât celor strict decorative.

Evoluția stilurilor în Grecia: de la cel micenian la cel geometric

cca 1650 î.Hr. — cca 400 î.Hr.

- Cultura miceniană este prima în care apar stilurile geometrice.
- Stilul geometric apare în perioada miceniană, cca 1650 î.Hr.

cca 1650-1500 î.Hr. Micenienii
sunt puși din ansamblurile
funerare.

1400 î.Hr. Primele dovezile
ale culturii miceniene
sunt cu pseudocufoidă.

1200 î.Hr. Micenienii
centrurile de putere miceniene
și a așezărilor cu ele
nconjurătoare.

cca 1000 î.Hr. Debutul
stilului micenian.

cca 900 î.Hr. Debutul
stilului micenian.

850-800 î.Hr.

Procesul micenian.

750-700 î.Hr. Debutul
stilului micenian.

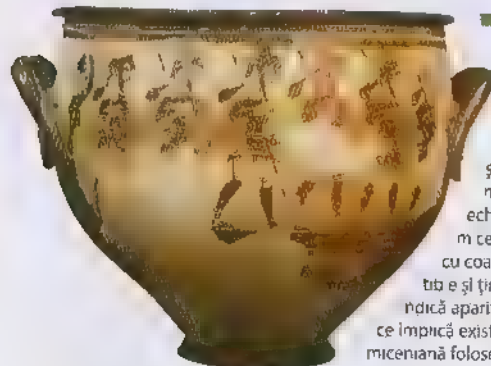
cca 400 î.Hr. Colonile
grecești din sudul Italiei.

Începutul perioadei miceniene este caracterizat de noile
minte, e puțin descoperite în 1876 în ansamblurile
re circulare A și B (1650-1500 î.Hr.) de către Heinrich Schliemann.
Relievelor găsite în aceste morminte puțin miceniene
sunt considerate a fi însemnele unei elite aristocratice.

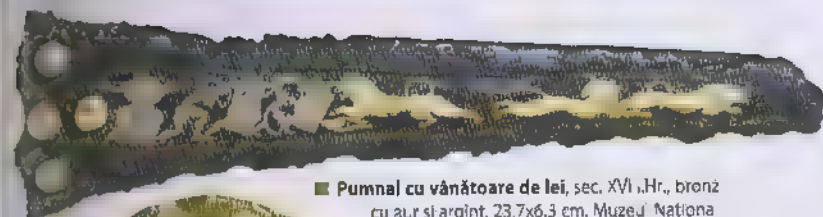
Cultura miceniană a fost profund influențată de cultura
minolă, ce a dominat întreaga zonă a Mării Egee timp de
mai multe secole. Primele ansambluri de palate miceniene
au fost ridicate în jurul anilor 1400 î.Hr., picturile
murale jucând un rol major în decorarea acestora. Micenienii
au creat și scrierea lineară B, bazată pe scrierea lineară A.
Linearul B, un predecesor al limbii grecești, a putut fi
descifrat, dar scrierea lineară A, încă nu. Distrugerea
regatelor miceniene, în anul 1200 î.Hr., a fost urmată de
„Eul întunecat”, caracterizat de o sărăcie economică și
culturală, care a luat sfârșit odată cu începutul „Epocii
Geometrice”.

- Vas decorat cu figuri de războinic
sec. XI î.Hr., ceramică miceniană,
43 cm înălțime, Muzeul Național
de Arheologie, Atena

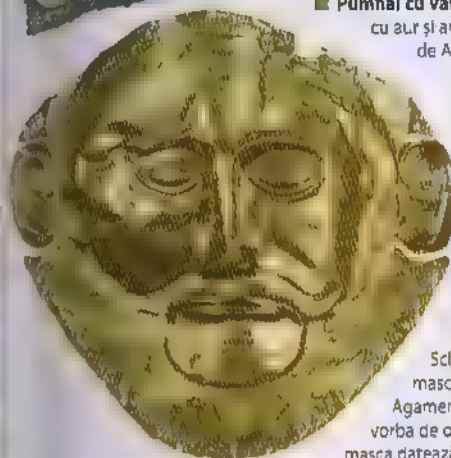
În ciuda unor deteriorări, figurile de
pe vas (krater) sunt ușor de identificat
și ne ajută să ne facem o idee despre
moda ității și de a purta război, și despre
echipamentul existent în ultima fază a epocii
miceniene. Războinicii cu barbă poartă coifuri
cu coarne, armură până la brațe, apărători de
tub și țin în mână și scuturi. Toate acestea
indică apariția unei noi metode de a purta războiul
ce implică existența unei infanterii mobile. Aristocrația
miceniană folosea în general, care de război cu două roți

Antichitatea 900 î.Hr. - 300 î.Hr.

- Pectoral cu vânătoare de lei, sec. XVI î.Hr., bronz
cu aur și argint, 23,7x6,3 cm, Muzeul Național
de Arheologie, Atena

Heinrich Schliemann a descoperit acest
pectoral în mormântul puțin vechi din ansamblu
bui funerar circular A. Pectoralul este
împodobit cu măști de leu și este încrustat
cu leu, aur și d'verse figur de argint.
Ornamentația bogată indică faptul că
aparține unui membru al aristocrației el

- Masca lui Agamemnon,
cca 1500 î.Hr., 35 cm înălțime,
Muzeul Național de Arheologie, Atena

Schliemann a crezut că recunoaște în această
mască de aur trăsăturile legendarului rege
Agamemnon. Totuși astăzi se știe că nu poate fi
vorba de o reprezentare a lui Agamemnon, întrucât
masca datează cu 300 de ani înaintea perioadei sale

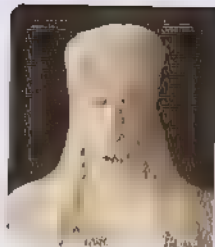
- Krater geometric,
cca 740 î.Hr., ceramică,
Muzeul Național
de Arheologie, Atena

Provenind din Kerameikos,
această vază a fost găsită
în vechiul cartier al olarilor
din Atena antică. Ceramica
acestei perioade este
decorată cu motive
geometrice în forme
de unde și denumirea
de „epoca geometrică”
de vasele sunt decorate
cu linii orizontale, rânduri
de linii nuanșate, triunghiuri,
hexagoane, cercuri și syastice
în linii, erau reprezentate
numai anima și figurile

umane făcându-și oc în
ornamentația abia după
anul 800 î.Hr. Ele apar sub
forma unor siluete - partea
superioară a corpului fiind
înfățișată frontal, în timp
ce soldurile și picioarele
sunt văzute din profil.
Cultura morții este un
motiv pentru vase și mari.
Pe acest krater corpurile
morților sunt depuse cu
mare pompă: bocitoare și
corțegii funerar sunt
reprezentate în formă de
friză. Forme geometrice
reprezentate în ceramică
sunt folosite și la sculpturile
de mici dimensiuni

De la stilul micenian la cel geometric

sec VIII î.Hr.

În secolul VIII î.Hr., arta greacă a fost profund influențată, atât la nivel tematic și formal, de stilurile existente în Egipt și în Orientul Mijlociu. Aceste importuri au fost reinterpretate într-o manieră grecească și dezvoltate mai departe. Tipice pentru arta sculpturală a acestei perioade sunt figurile antropomorfe masculine (*kouros*) și cele feminine (*kore*). Aceste sculpturi erau utilizate fie în temple, ca ofrande votive aduse zeilor, fie ca ornamente funerare. Erau de sine stătătoare și nu par să fi fost atașate unor coloane, precum prototipurile lor egiptene. Societatea aristocratică pare să fi avut o predilecție pentru tipul de frumusețe pe care o reprezenta: corpul gol și atletic al unui *kouros*. Statuile *kouros* aveau ca model tineri aristocrați a căror educație includea antrenamente și competițiile (*agon*) la care se participă fără îmbrăcăminte. În schimb, sculpturile de tip *kore* apar mereu îmbrăcate.

din 620 î.Hr.

Atena și-a început să se dezvolte ca o putere comercială din regiune.

549 î.Hr. Sparta unește toate teritoriile din regiune.

561-510 î.Hr.

Tirania lui Pisistratos în Atena.

508-507 î.Hr. Reformele lui Cleisthenes în Atena.

490 î.Hr. Bătălia de la Maraton.

480 î.Hr. Distrugerea Atenei de către persii grecii ajung în toată victoria în bătălia navală de la Salamina.

479 î.Hr. victoria finală a Spartei și a Atenei împotriva regelui Persiei, Xerxes, la bătălia de la Plataea.

Antichitatea 900 î.Hr. - 380 d.Hr.

Perioada arhaică: sculptura și elementele decorative arhitecturale

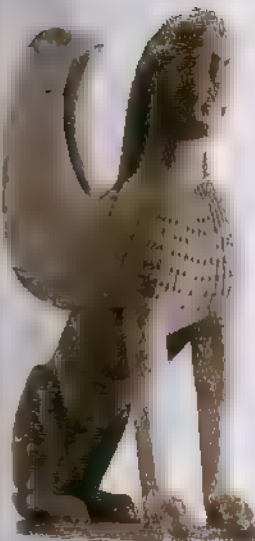
700-480 î.Hr.

■ În polis, viața politică și cea culturală s-au dezvoltat sub conducerea aristocrației. ■ Artă greacă a rămas influențată de cea orientală.

La începutul perioadei arhaice, în secolul VII î.Hr., arta greacă a fost profund influențată, atât la nivel tematic și formal, de stilurile existente în Egipt și în Orientul Mijlociu. Aceste importuri au fost reinterpretate într-o manieră grecească și dezvoltate mai departe. Tipice pentru arta sculpturală a acestei perioade sunt figurile antropomorfe masculine (*kouros*) și cele feminine (*kore*). Aceste sculpturi erau utilizate fie în temple, ca ofrande votive aduse zeilor, fie ca ornamente funerare. Erau de sine stătătoare și nu par să fi fost atașate unor coloane, precum prototipurile lor egiptene. Societatea aristocratică pare să fi avut o predilecție pentru tipul de frumusețe pe care o reprezenta: corpul gol și atletic al unui *kouros*. Statuile *kouros* aveau ca model tineri aristocrați a căror educație includea antrenamente și competițiile (*agon*) la care se participă fără îmbrăcăminte. În schimb, sculpturile de tip *kore* apar mereu îmbrăcate.

■ Doamna din Auxerre, cca 640 î.Hr., calcar 65 cm înălțime. Muzeul Louvre, Paris.

Statueta poartă pe umeri o mantie, conform obiceiurilor cretane. Influența zeilor orientale ale fertilității se recunoaște împiedicându-i săni bine conturați și poziția mâinii drepte. Dezvoltarea stilistică a statuilor *kore* în perioada arhaică este vizibilă în modalitatea de tratare a veșmintelor. Faldurile trasate inițial doar pe suprafață, au devenit din ce în ce mai ample.

■ Sfînxul din Naxos, cca 560-570 î.Hr. marmură, 10 m înălțime (inclusiv coloană), Muzeul din Delphi.

Sfînxul este un monstru mitologic cu cap de femeie piept și aripi de pasăre și corp de leu. Temă populară a artei arhaice sfînxii se regăsesc în arta egipteană și orientală adesea ca paznici. Cel de față a fost descoperit în vârful unei mari coloane ionice.

■ Kritios Kouros, cca 530 î.Hr., sculptură funerară de marmură, 190 cm înălțime. Muzeul Național de Arheologie, Atena.

La sfîrșitul perioadei arhaice și începutul primei faze a epocii clasice, figura de tip *kouros* a suferit o schimbare stilistică fundamentală. În secolul VII î.Hr., detaliile anatomice precum urechile, părul, mușchi și genunchii erau puternic stilizate arătând aproape ornamental. În timp, aceste detalii, precum și corpul însuși au devenit mai puțin stilizate și mai naturale.

Alte lucrări din perioada arhaică

Kouros tânăr, cca 590-580 î.Hr. Muzeul Metropolitan de Artă, New York.

Zeita de la Berlin, cca 570 î.Hr., Antikensammlung, Berlin.

Calărețul Rampin, cca 560-550 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului, cca 560-550 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

Apollo din Pireu, cca 570-560 î.Hr., cap și partea inferioară a corpului.

■ Războinic căzut

490-480 î.Hr., marmură, 79x183 cm, figură de pe frontonul estic al Templului Afăei din insula Aegina, Glyptothek, München. Frontonul acestui templu a fost decorat cu scene de luptă din marmură. Frontonul de est, reprezentând bătălia pentru Troia, marchează trecerea de la arhaicul târziu la prima perioadă a artei clasice.

Perioada arhaică: sculptura și elementele decorative arhitecturale

Ceramica „figurii roșii” și a „figurii negre”

Începutul sec. VII î.Hr. — sfârșitul sec. IV î.Hr.

Începutul sec. VI î.Hr.

Pei totuși, în a doua
parte a secolului VI î.Hr.,
se păstrează în tota Attica

cca 590-580 î.Hr.,
se păstrează în tota Attica
cca 590-580 î.Hr.,

cca 530 î.Hr. Pictori
Ateni, cca 530 î.Hr.

cca 550-525 î.Hr. Pictori
Ateni, cca 550-525 î.Hr.

Jumătatea sec. VI î.Hr.
Ceramica ateniană creștea
în număr, iar în

sfârșitul sec. VI î.Hr.
Cerclele de ceramiciști
sunt foarte active pe scară largă

Războinici
luptându-se.

de Kamechos,
cca 560-550 î.Hr.,

tehnica „figurii negre”,
fragment dintr-o hydria

vas pentru apă
Muzeul Luvru, Paris

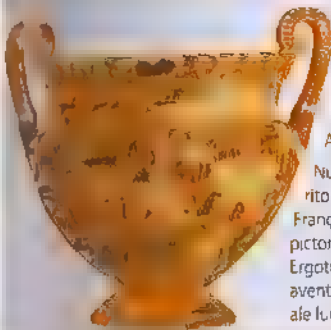
În tehnica „figurii negre”,
se schițează contururile

personajelor apoi,
în interiorul lor

se bătu ascuțitul
În cuptor, bașta capătă

o culoare neagră, iar
fundul rămâne deschis.

În timpul perioadei arhaice timpurie, secolul VI î.Hr., produsele vaselor reflectă influențe orientale. Cel mai întâlnit motiv este cel al frizei animaliere, care include adesea și creaturi mitice orientale. Celebrele ateliere corintiene au fost printre primele care au folosit tehnica „figurii negre” la începutul secolului VI î.Hr. Apoi, în secolul VI î.Hr., meșterii atenieni din zona Kerameikos au câștigat supremația în exportul de ceramică grecească și au perfecționat tehnica de fabricație. În tehnica „figurii negre”, detaile din interiorul figurii erau obținute prin intermediul bățuirii, ceea ce permitea crearea unei compoziții de o înaltă complexitate. Femelele sunt întotdeauna reprezentate în alb, iar bărbații în negru. Tehnica „figurii roșii” a fost inventată în jurul anului 530 î.Hr. și a ajuns să o înlocuiască pe cea precedentă. Acest tip de activitate a fost abandonat în total în secolul al IV-lea.

Vaza François,
cca 570 î.Hr., tehnica
„figurii negre”
66x181 cm, Muzeul
Arheologic, Florența

Numele este dat descoperitorului acesteia, Alessandro François, și poartă semnătura pictorului Kleitos și a olarului Ergotimos. Scenele reprezintă aventurile eroice ale lui Tezeu și ale lui Ahile.

Aventurile lui Tezeu,
de Kodros, cca 440 î.Hr., vas
executat în tehnica „figurii
roșii”, 33 cm diametru,
British Museum, Londra

În centru, Tezeu trage murtul mort afară din labirint. Picturile vase or înfățișau teme de interes a aristocrației precum război, sporturile și evenimente sociale.

Alte lucrări

Ahile și Alax jucând
zaruri, cca 540 î.Hr.,
Muzeul Metropolitan

Krater cu mănare în
forma de cocoș, cca 540
î.Hr., Muzeul Metropolitan

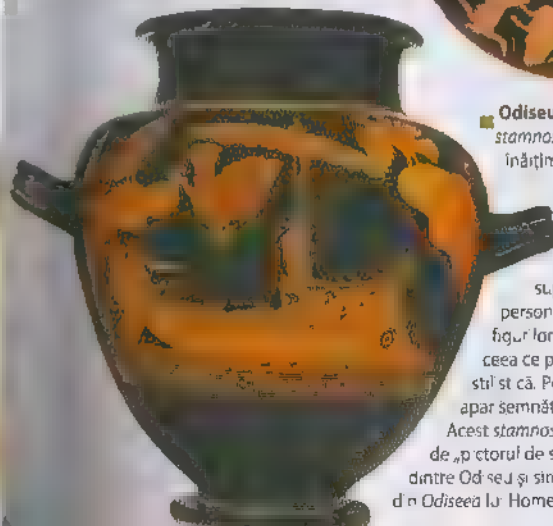
Hercule luptându-se
cu Anteu, cca 540 î.Hr.,
Muzeul Metropolitan

Sătur și
menadă, cca 540
î.Hr., Muzeul Getty

Odiseu și sirenele, sec. VI î.Hr.,
stamnos în tehnica „figurii roșii”, 36 cm
înălțime, British Museum, Londra

Cu o urmă de schimbare, lucrurile au marcat tehnica pictării vaselor, se glăzuirea mai întâi întreaga suprafață a vasului, cu excepția personajelor. Data și le interzice figurilor pot fi astfel pictate direct, ceea ce permite o mai mare fluiditate stilistică. Pe cele mai frumoase vase apar semnăturile pictorului și ale olarului. Acest stamnos, vas pentru vin, creat de „pictorul de sirene”, înfățișează întâlnirea dintre Odiseu și sirene, o scenă din *Odiseea* lui Homer.

Antichitatea clasică

508-404 î.Hr.

■ După victoria din secolul VI î.Hr. asupra perșilor, Atena a ajuns cea de-a cincea putere din Grecia. ■ La începutul celui de-al doilea mileniu î.Hr., cultura arta și literaturii au ajuns la apogeu. ■ Sculpturile create în timpul epocii au devenit modele pentru Antichitate și Renaștere.

■ 508-507 î.Hr. După victoria asupra perșilor și înfrângerea tiraniei, a început urcarea democrației în Atena.

480 î.Hr. Distrugerea Acropolei de către perși.

480-479 î.Hr. Victorie grecească asupra perșilor la Platea și Salamina. Atena devine centrul culturii și artei în Grecia, renașterea artei.

■ Literaturii prin tragedie și comedie și a fiziotomiei și a fiziotomiei.

431-404 î.Hr. Bătălia de la Salamina, învingerea Atenei de către perși.

■ Poseidon, cca 460 î.Hr., bronz, 209 cm înălțime, găsit la Artemision, Muzeul Național, Atena.

O sculptură în bronz atât de expresivă, încât gesturile lui Poseidon ne fac să intuim mișcarea tridentului care lipsește.

Antichitatea 900 î.Hr. - 300 d.Hr.

Clasicismul timpuriu, cu stilul său sever, a reușit să dea șeșă rigidității perioadei arhaice (preclasice), conferind prospectivă corporală și mișcării personajelor. Lucru deja vizibil în frontoanele și metopele Templului lui Zeus din Olympia. În timpul perioadei clasice, artiștii capătă pentru întâia oară o identitate. Policleet, Myron și Fidias se numără printre maeștrii clasicismului. Sub conducerea lui Fidias au fost construite statui

monumentală a lui Zeus din Olympia și cea a Atenei din templul Parthenon, de pe Acropole, a căror mărime nu poate fi decât de aproximativ de repede de mici dimensiuni.

Epoca clasică târzie a exploatat libertățile tehnice și de execuție câștigate după cum se poate vedea în lucrările lui Lisip, Praxiteles și Scopas, cei mai importanți sculptori ai acestei perioade.

Alte opere clasice majore

Cap de tânăr (Efebul din Praxiteles), cca 480 î.Hr., Muzeul Arheologic, Atena.

Venus Genetrix, copie romană, cca 480 î.Hr., Muzeul Luvru, Paris.

Leonida, regele Spartei, cca 480 î.Hr.,

Muzeul Arheologic, Atena.

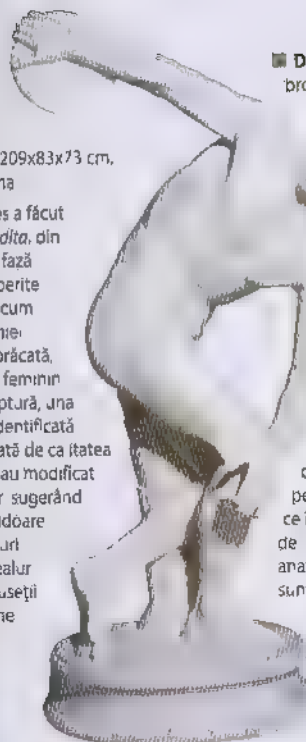
Harmodios și Aristogiton, cca 477 î.Hr., Muzeul Național, Napoli.

Vizitatorul din Delphi, cca 470 î.Hr., Muzeul din Delphi, Grecia.

■ Venus Colonna, cca 180 d.Hr., copie romană a unei sculpturi din Cnidos a lui Praxiteles, cca 350-340 î.Hr., marmură, 209x83x73 cm, Muzeul Pio-Clementino, Roma.

Încă din Antichitate, Praxiteles a făcut senzație cu sculptura sa, *Afrodita*, din altarul de la Cnidos. În prima fază a clasicismului și fiind încă acoperite de draperii, sculpturile încep acum să prezinte detalii ale anatomiei feminine. Cu *Afrodita* sa dezbrăcată, Praxiteles a creat primul nud feminin din istoria artei. Această sculptură, una dintre copiii romane, este identificată aici cu *Venus*. Ea este apropiată de caitatea originală, deși unele copii au modificat

poziția mâinilor sugerând un gest de pudor. Aceste sculpturi reprezintă idealul ale frumuseții feminine.

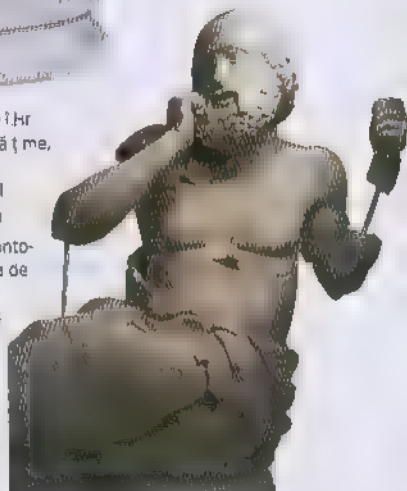
■ Profetul, cca 470 î.Hr., marmură, 138 cm înălțime, Templul lui Zeus din Olympia, Muzeul Arheologic, Olympia.

Sculpturile de pe frontonul este cunoscută cursa de care dintre regele Oenomaos și Peleops. Una dintre pretenții la mână fiice, saie Clarvăzătorul, cunoaște deja sfârșitul tragic a acestei curse.

■ Discobolul, copie romană a bronzului original al lui Myron, cca 450 î.Hr., marmură, 170 cm înălțime, British Museum, Londra.

Găsit în 1781 pe colina Esquilin din Roma, *Discobolul* marchează trecerea dintre „stilul sever” și „stilul clasic” și este unul dintre cele mai importante opere din secolul VI î.Hr.

Artista a reușit să concentreze într-un singur moment întreaga mișcare ce duce la eliberarea discului. În clasicismul intermediu compoziția prezintă un echilibru perfect al direcției și al mișcării, ce îi conferă un aer „clasic”, de înșelătoare proporții. Detaliile anatomice și musculare ale atletului sunt reproduse cu un realism perfect.

Antichitatea clasică

Doriforul

Policlet din Argos (cca 450–420 î.Hr.) a fost unul dintre cei mai celebri și cei mai copiați sculptori ai Antichității. Dăruită azi opera lui, Policlet este o ilustrare a „Canonului proporțiilor”, lucrare în care căuta să descrie proporțiile ideale în raporturilor matematice. Policlet pare să fie, de asemenea, creatorul poziției numite *contrapposto*, în care personajul își susține toată greutatea pe un singur picior, lăsându-l pe celălalt ușor îndoit.

Această poză era mult mai naturală decât cele tradiționale, conferind sculpturii un aer mai realist. *Contrapposto* a fost prima postură ce a permis raporturilor de greutate să afecteze relația existentă între mușchii și membrele figurii. Reprezentarea policleteană a anatomiei umane a constituit atât standardul cât și fundamentul sculpturii europene până în secolul XX.

■ **Diadoumenos**, descoperită în zona Argosului, copie antică datând din sec. II î.Hr., Muzeul Național de Arheologie, Atena

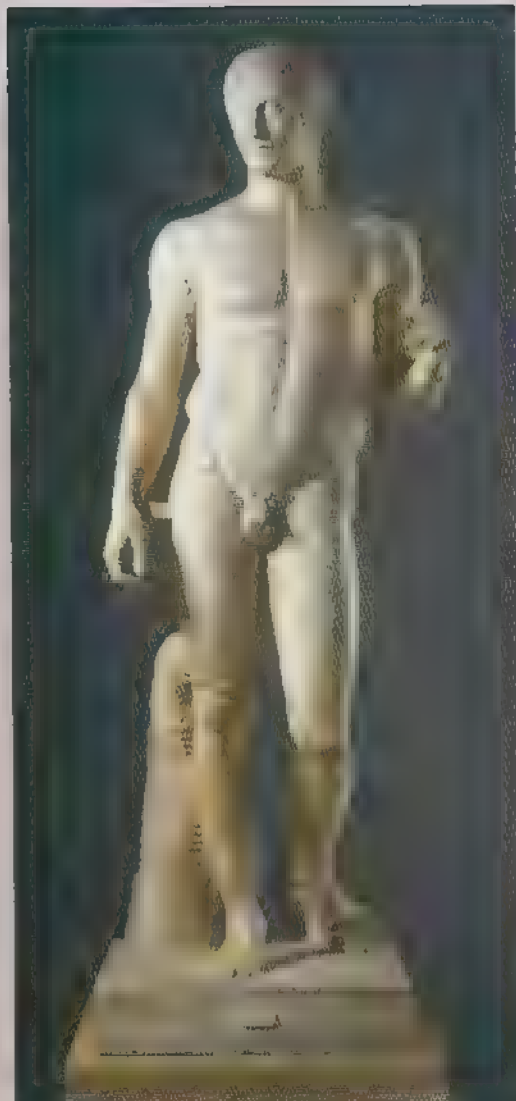
Această copie de marmură înfățișează un tânăr atlet legându-și diadema o panglică folosită ca semn de recunoaștere a învingătorului. Sportivul este prezentat în mișcare, evocând prin întreaga sa postură o senzație de dinamism. Deși brațele îi sunt rețezate la încheietură, este evident că el este absorbit de acțiunea pe care o execută. Originalul de bronz, datând din jurul anului 420 î.Hr., este atribuit lui Policlet, pentru că este asemănător din punct de vedere stilistic, celorlalte lucrări ale sale.

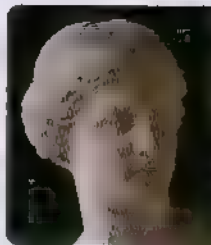
■ **Doriforul**, copie romană astatuei din bronz originală datând din 440 î.Hr., marmură, 170 cm înălțime, Muzeul Național, Napoli

Doriforul, aruncătorul cu suliță, este cunoscut printr-o serie de copii romane de marmură. Se presupune că figura Doriforului era menită să ilustreze „canonul” lui Policlet. Piciorul care nu este folosit drept sprijin este tras înapoi chiar mai mult decât în cazul lui *Kritios Kouros* din cauza centrului de greutate înclinat, corpul capătă o ușoară curbură în formă de S. Poziția de tip *contrapposto* duce la o diferență de corp a diferențelor dintre zone cu musculatură contractată și cele relaxate.

■ **Kritios Kouros**, sfârșitul perioadei arhaice, începutul perioadei clasice, cca 490–480 î.Hr., fragment – 86 cm, marmură originală – 117 cm, Acropolea, Atena

Existența statuiilor de tip *kouros* ar putea să fie distribuită între perioada de sprijin și unul de relaxare. Tensiunea și relaxarea mușchilor ușor înclinate devin evidente în musculatura bustului, ceea ce cauzează că această statuie ar putea să fie dintr-o perioadă de tranziție, cât se știe precis, dar care se poate crea cu puțină vreme înainte ca orașul să fie distrus în 480 î.Hr. Este ușor de datat

Arta elenistică

404–31 î.Hr.

■ Influența culturii grecești se răspândește în Mediterana timp de Alexandru cel Mare (356–323 î.Hr.) ■ Roma emite influențe asupra culturii elenice ■ Coexistă o pluralitate de teme și stiluri diverse ■ Antichități târzii, precum și cea a lui Lisip, introd...

404 î.Hr. Ultima bătălie a Războiului Peloponesiac între Sparta și Atena

338 î.Hr. Filip II al Macedoniei învinge Atena

336 î.Hr. Filip II al Macedoniei devine rege al Macedoniei

336–323 î.Hr. Alexandru cel Mare creează un mare imperiu

323 î.Hr. Moartea lui Alexandru și divizarea imperiului său între diadohi

cca 200 î.Hr. Roma își extinde domeniul de influență asupra Mediteranei

31 î.Hr. Octavian învinge pe Cleopatra și se proclamă Augustus asupra Romei

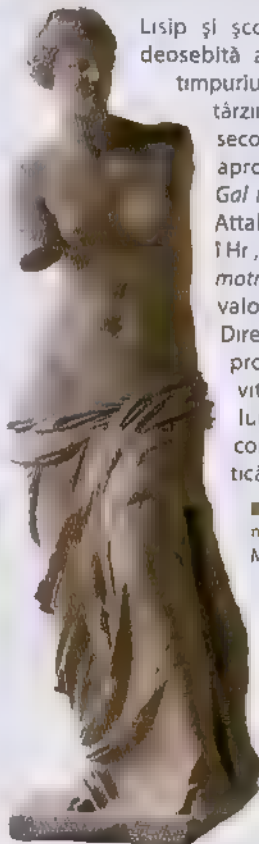
Alte lucrări elenistice

Bătrân bețiv
cca. 150 î.Hr.
Muzeul Metropolit, New York

Faunul Barberin
cca. 100 î.Hr.
Muzeul Barberini, Roma

Laocoön și fișii săi
sec. II î.Hr.
Muzeul Vaticanului, Roma

Nike din Samotrace
cca. 90 î.Hr.
Muzeul Luvru, Paris

Lisip și școala sa au avut o influență deosebită asupra sculpturii elenismului timpuriu. Realismul clasic al Antichității

târzii s-a transformat, către mijlocul secolului II î.Hr., într-un dramatism aproape baroc. Celebrele lucrări *Gal murind*, ofrandă adusă regelui Attalos I al Pergamului, din anul 220 î.Hr., sau, mai târziu, *Nike din Samotrace* sunt exemple extrem de valoroase ale acestei tendințe. Direcțiile tradiționaliste, dar și o profundă înclinație către expresivitate, au modelat arta de la sfârșitul lungii perioade elenistice, conducând la o proliferare stilistică nemaîntâlnită.

■ **Venus din Milo**, sf. sec. II î.Hr., marmură, 202 cm înălțime, Muzeul Luvru, Paris

Venus din Milo, cunoscută și ca *Afrodita din Milo*, este o ilustrare a orientării clasice în elenism. În ciuda lipsei brațelor, se poate face o conexiune directă cu *Afrodita Capuana*, sculptură care datează de la sfârșitul secolului II î.Hr. Aceasta din urmă ține în brațele întinse scutul iubirii ei Ares, în care și privește propria reflexie.

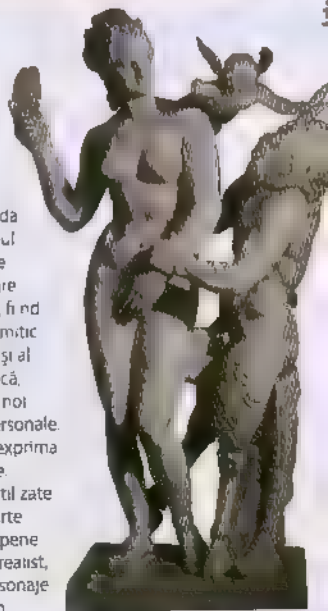
■ **Altarul din Pergam**, cca. 180 î.Hr., friza de est a Altarului lui Zeus din Pergam, Muzeul Pergamon, Berlin

Atena este reprezentată luptând pe lângă război. Între zei Olympici și tauri simbolizând victoria Pergamului asupra celților. Sculpturile sunt martura unei puternice simțiri a patosului și al realismului.

■ **Afrodita, Pan, Eros**, cca. 100 î.Hr., marmură, 130 cm înălțime, descoperită la Delos, Muzeul Național de Arheologie, Atena

Senzualul Pan, zeul pădurilor, o apucă de braț pe Afrodita, trăgând o mai aproape. Ea se apără cu sandala zămbind. Până și Eros, zeul înaripat al iubirii, îl ceartă pe Pan. Această reprezentare are puternice conotații sexuale, fiind împrumutată din universul mitic al Dionysos, zeul vinului și al senzualității. În această epocă, clienții puteau să comande noi teme, iar preferințele lor personale, cum ar fi erotismul, se pot exprima în arta proprie sferei private. Astfel de exemple au fost utilizate ca prototip pentru mare parte din arta epocii baroce europene. Afrodita este reprezentată realist, iar interacțiunea dintre personaje este de un intens dinamism.

Etruscii

cca 700 î.Hr. – 90 î.Hr.

■ Originea etruscilor este controversată ■ Relațiile comerciale din mediu italian au condus la apariția unor influențe orientale pe o dominantă grecească ■ Capodopere ale sculpturii în bronz ■ Obiecte de artă au fost recuperate din necropolele de la Tarquinia și Cerveteri

cca 700 î.Hr. Morminte bogate în picturi și obiecte funerare

620–509 î.Hr.

Regii etrusci a Romei

550 î.Hr. Aliață cu Carthago în pînă la

crăciunile statului grecesc

474 î.Hr. Înfrîngerea

flotei etrusce de la

Siracusa și la Cumae

sfîrșitul puterii navale etrusce

396–262 î.Hr. Orașele-stat

dependente sunt cap

turala și pleșind de Roma

sfîrșitul puterii navale etrusce

90 î.Hr. Etruscii capătă

relații comerciale

cu Roma

■ Pictură murală etruscă, prima jumătate a sec. VI î.Hr. Mormântul leoparzilor Tarquinia

Camera mortuară, bogat ornamentată cu pictură murală, redă o scenă de banchet. Participanții stau în jurul unei mese, pe canapele și sunt serviți de sclavi. Spre deosebire de greci, etruscii le permiteau femeilor să participe la astfel de evenimente

Precum grecii, etruscii și-au creat, începând din secolul VIII î.Hr., orașe-stat aflate sub conducerea unei aristocrații. În secolele VII și VI î.Hr., orașele-stat etrusce au detinut controlul asupra centrului Italiei. Intensificarea relațiilor comerciale cu cetățile grecești din Italia a dus la adoptarea culturii și a obiceiurilor grecești. În ciuda acestui fapt, etruscii și-au păstrat propriile tradiții culturale, datând din Epoca Fierului. Necropolele etrusce au constituit o sursă prețioasă de informații cu privire la cultura acestora. Spre deosebire de greci, dar asemenea egiptenilor, etruscii credeau într-o viață viitoare, ceea ce a avut o puternică influență asupra ornamentației bogate a mormintelor nobiliare. Unele etrusce și sculpturile în bronz, precum *Lupa Capitolina*, simbolul Romei, și *Himera de la Arezzo*, au fost apreciate încă din timpuri antice.

Antichitatea 900 î.Hr. 300 d.Hr.

Alte opere etrusce majore

Capodopere

Apodopere

Lupa Capitolina

Bronz Muzeul

Capitolina, Roma

Himera de la Arezzo

sec. VI î.Hr., 80 cm

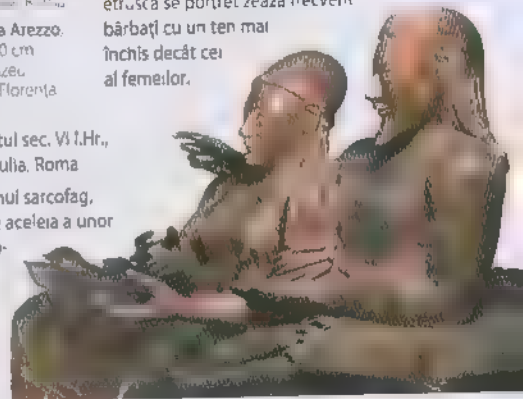
Înălțime Muzeul Arheologic Florența

■ Cuplu dansând, cca 470 î.Hr., pictură murală, Muzeul Arheologic Național, Tarquinia

Pictura exprimă senzațiile și bucuria de a trăi. Elementele tipice pentru arta etruscă în arta etruscă se potrivește zează frecvent bărbați cu un ten mai închis decât cel al femeilor.

■ Sarcofagul de la Cerveteri, sfîrșitul sec. VI î.Hr., teracotă, 220x141 cm, Muzeul Villa Giulia, Roma

Cuplul este reprezentat pe capacul unui sarcofag, într-o postură relaxată, asemănătoare celeia a unor sașii, pe a un banchet. Influența sculpturii arhaice grecești este evidentă în aranjarea chipurilor și în aranjarea părului. Sarcofagul celor doi este realizat în formă de canapea, ceea ce este influență orientală, dar și grecească.

Etruscii

Busturile romane

Deși influențate de modelele grecești, busturile sunt considerate a fi cea mai importantă contribuție romană la sculptura Antichității. Încă din perioada republicană, în piețele romane erau ridicate sculpturi omagiale și efigii ce urmăreau să răspândească principii și valori fundamentale.

În virtutea aprecierii de care se bucurau personajul reprezentat și realizările sale, în perioada târzie a Imperiului, când acesta îngloba numeroase provincii, efigiile împăratului jucau un rol important. Chiar dacă se aflau la o distanță considerabilă de Roma, ele constituiau o reprezentare simbolică a prezenței și a puterii suveranului.

■ **Bustul lui Caesar**, cca 50 î.Hr., marmură, Muzeul de Istoria Artei, Viena

Bustul lui Caesar, om de stat și general roman, îl reprezintă drept un general de succes, încarnare a unei atitudini militare ideale - *virtus*. În joc să

se conformeze idealizării de tip grecesc, tradiția reprezentării naturaliste romane din timpul Republicii se manifestă prin redarea realistă a trăsăturilor faciale. Efigiile erau create după măștile de ceară care se realizau în apropierea morții personajului.

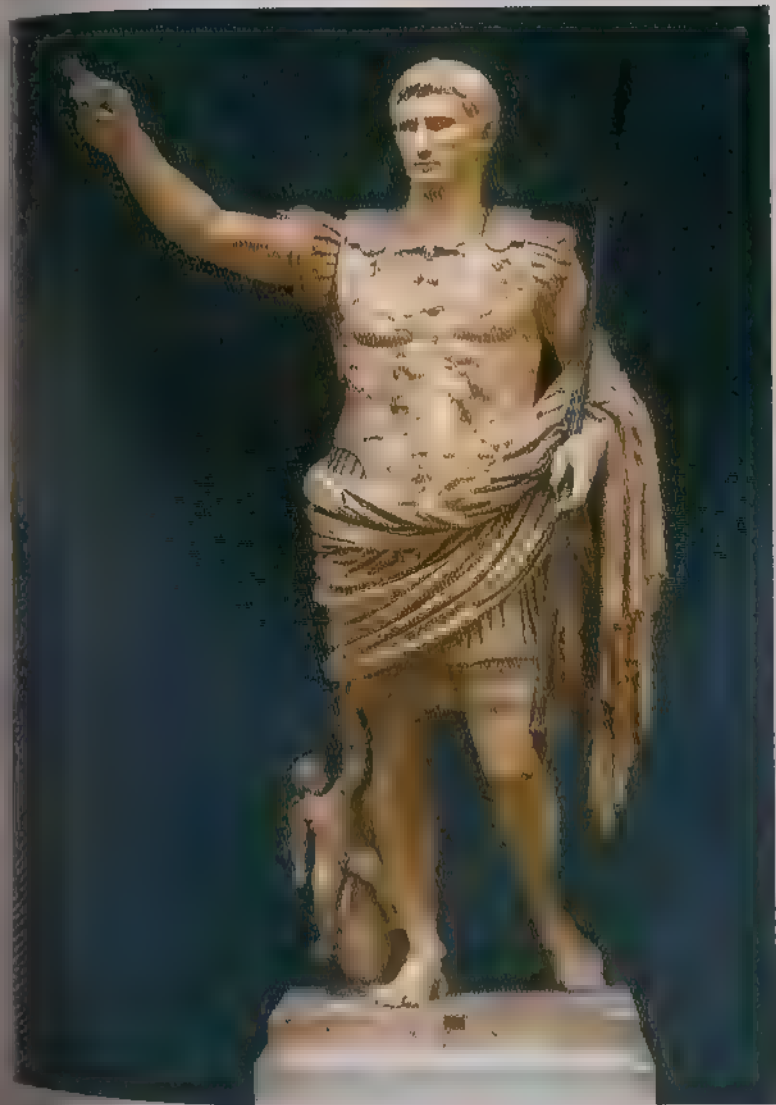

■ **Octavian**, cca 39 î.Hr., marmură, fragment dintr-o statuie în mărime naturală, bust din Forumul de la Arles, Musée Lapidaire Pa en Arles

Octavian este înfățișat cu o barbă scurtă, un semn al doileului purtat după uciderea tatălui său adoptiv, Iulius Caesar. Reprezentarea ideal stă sech dează după imaginea populară care îl prezentau în aște pe Alexandru cel Mare drept un tânăr erou.

■ **Augustus de la Prima Porta**, copie de marmură datând din secolul I d.Hr., originalul cca 20-17 î.Hr., 204 cm înălțime, Muzeu Vaticanului, Roma

Circa 250 de busturi ale lui Augustus au supraviețuit până în epoca noastră. Această statuie este principala lor prototip. Înfațișarea idealizată exprimă autoritatea (*auctoritas*) și demnitatea (*dignitas*) suveranului.

Perioada augustană

202 î.Hr. - 96 d.Hr.

■ Căderea aristocrației romane din timpul perioadei augustană ■ Trăirea elenistică ■ Operele de artă grecească ajung la Roma ■ Busturi de împărați și reliefuluri reprezintă scene politice în stilul clasic apar pe cuprinsul imperiului

202-37 î.Hr. Perioada a Republicii romane, domnia

medie

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

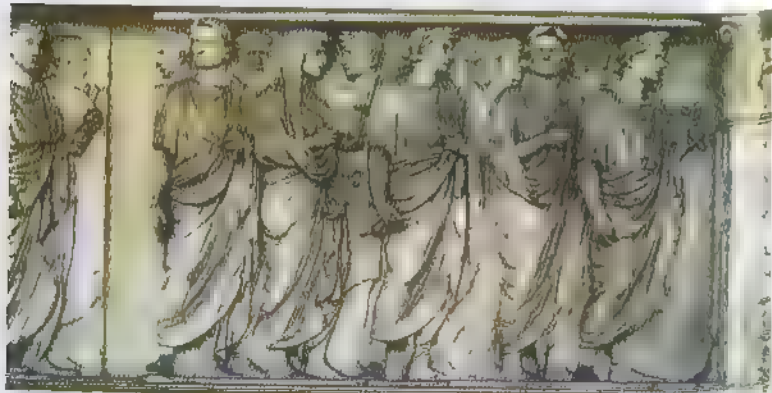
37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

37 î.Hr.

După uciderea lui Caesar și odată cu victoria lui Octavian, care a devenit mai târziu Augustus (27 î.Hr. - 14 d.Hr.), Republica romană s-a transformat în Imperiu. Timp de o sută cincizeci de ani, imperiul a trecut printr-o perioadă de pace, *Pax Romana*, și a înflorit din punct de vedere cultural. Pentru a evita impresia că va crește o nouă monarhie și pentru a nu avea aceeași soartă pe care a avut-o Caesar, Augustus și-a consolidat poziția politică păstrând anumite instituții republicane, precum senatul. Augustus a cultivat un stil clasic asemănător celui grecesc. Succesorii săi din dinastiile Iulia-Claudia și Flavia (69-96 d.Hr.) au extins granițele imperiului încercând să impună pe tot cuprinsul acestuia, prin monumente și reliefuluri de stat, un stil ce continuă tradiția clasicismului augustan.

Antichitatea 900 î.Hr. - 300 d.Hr.

Alte lucrări augustane

Bustul lui Iulius Caesar

Venus de Medic

Bustul lui Augustus ca Pontifex Maximus, 10 d.Hr.
Muzeul Termilor Romani

Venus de pe Esquilin, 10 d.Hr.

■ Marea camee a Franței
cca 40 d.Hr., sardonix
1,2 x 2,65 cm. Cabinetul Medaliei
Muzel, Louvre, Paris

În imperiul Roman existau standarde înalte pentru sculptură, majoritatea artiștilor utilizând straturi de pietre diferite colorate. În cazul de față, sunt nișate împăratul Tiberiu și soția sa, Livia, sube apar personificări ale virtutilor cucerite, iar deasupra o zonă populată de zeiță.

■ Ara Pacis, IX î.Hr., detaliu de pe liza de nord, marmură, 0,5 m lungime. Muzeul Ara Pacis, Roma

Acest "Altar al păcii" lui Augustus a fost inaugurat în anul 19 d.Hr. la întoarcerea din expedițiile din Gallia și apar la iconografia redă procesiunea inaugurală, cu Augustus, succesorul său, Tiberius, consuli, pretori și întreaga familie regală așezați după rang. Relieful de mai târziu reprezintă dinastia Iulia conform unei genealogii ce pornește de la Enea.

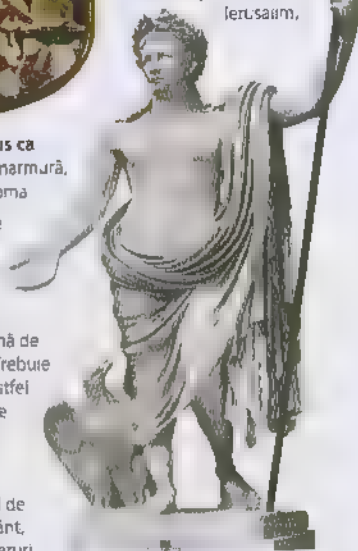
■ Prada de la Ierusalim, cca 81 d.Hr., fragment de pe arcul de triumf al lui Titus. Procesiunea poartă prada de război din Templul lui Solomon Ierusalim, Roma

Relieful decorează arcul de triumf al lui Titus. Procesiunea poartă prada de război din Templul lui Solomon Ierusalim,

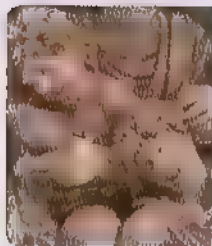

■ Statuia lui Claudius ca Jupiter, cca 50 d.Hr., marmură, Muzeul Vaticanului, Roma

Statuia îl reprezintă pe Claudius, împăratul Romei între 41 și 54 d.Hr., drept Jupiter, purtând o coroană civică - o cunună de frunze - și un vultur. Trebuie observat faptul că o astfel de prezentare nu pune semnul echivalenței între împărat și zeu, ci sugerează ceea ce împăratul deține la fel de multă putere pe pământ, pe cât are Jupiter în ceruri.

Arta augustană

Imperiul Roman

96-337 d.Hr.

- Din punct de vedere cultural, Roma a rămas parte a lumii elenistice
- Prin cultura, bogăția și puterea, se dezvoltă un gen de artă, caracterizat prin imitarea și adaptarea modelelor elenice
- Sculptura romană dezvoltă puține tehnici noi

96 d.Hr.
Căderea
Republicii
193-284 d.Hr.
Imperiul
și perioada
împăraților
250 d.Hr.
Persecuția creștinilor
284-324 d.Hr.
Persecuția creștinilor
imperiului
teritoriul
306-337 d.Hr.
Constantin cel Mare
punerea capăt persecuțiilor
creștinilor

■ **Sarcofagul Ludovisi**
251 d.Hr., marmură,
273x153x137 cm, Muzeul
Național Palatul
Alteemps, Roma

Înghesuite una în alta, figurile ies din marmura sarcofagului, fiind aproape tridimensionale. Deja în secolul III d.Hr., sarcofagele de marmură erau cea mai importantă gen de sculptură romană, cu ramificații și în arta creștină timpurie. Mai târziu, în timpul Renasterii, au devenit importante surse de inspirație artistică

Secolul II d.Hr. a fost o perioadă de stabilitate politică. Roma atingând apogeul său cultural și economic în timpul epocii „Celor cinci împărați buni”, pe treptă ajungând pentru prima dată și împărați care, precum Traian și Hadrian, proveneau din provincii din Spania. Teatrele, amfiteatrele, circurile și termele constituiau fundamentul educației și, a, distracției maselor. În secolul III domniile împăraților so dați au dus la numeroase crize politice. În rel efurile istorice, finanțate de stat, arta continuă să servească unor scopuri politice, ajungând la apogeu în sarcofagele decorate cu reliefuri. Tema unei sculpturi și funcția pe care avea să o îndeplinească hotărâu căre dintre stilurile grecești mai vechi trebuia întreprinsă

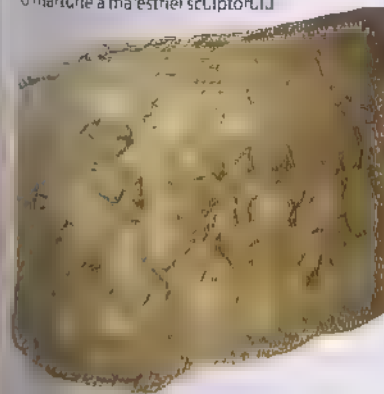
A te lucrări din timpul Imperiului Roman

Altar funerar de
marmură
Muzeul Metropolitan

Împăratul Commodus
măști, sat ca Hercule

Statua ecvestră
a lui Marcus Aurelius

■ **Iulia Flavia, fiica lui Titus** 80-90 d.Hr.,
cap de marmură pe un bust modern
Museo Nazionale Romano de le Terme, Roma
Acest bust al Iuliei, fiica lui Titus, a fost modelat
respectând canoanele simplității clasice, proprie
epocii augustane. Părul călîngat, obținut prin
copierea în adâncime a marmurei, este
o mărturie a măiestriei sculptorului

■ **Relief de pe columna lui Traian** 113 d.Hr.
marmură, fragmentul original parte
a Columnei lui Traian de la Roma 90-125 cm
în Muzeul Național de Istorie a României
București

Victoria lui Traian în războiul dacic este
una dintre imagini prezentate pe Columna
lui Traian.

del Camidoglio
Roma

Caracalla, 215 d.Hr.
A Wikengammilug,
Berlin

Tetrarh
București

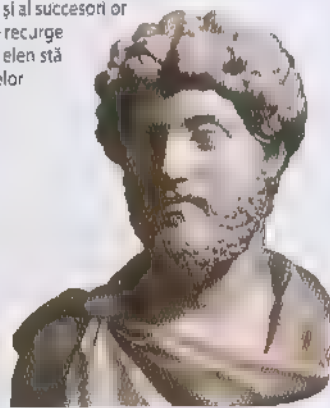
Portretul coasa al lui
Constantin cel Mare

ap. 313 d.Hr.

■ **Marcus Aurelius** 161-180 d.Hr., marmură
Muzeul Capitolin, Roma

Acest portret al lui Marcus Aurelius urmărează
regulile impuse de împăratul Hadrian
(117-138 d.Hr.). În mod specific acestui stil,
Aurelius este înfățișat cu barbă și păr lung,
călîngat. În oc să urmeze tradiția clasică
a liderului cu trăsături etice prezentat ca războinic
și comandant, larg răspândită în timpul lui
Augustus și al succesorilor
săi, a ci se recurge
la tradiția elenistă
a portretelor
filosofilor

Pictura romană

după 600 î.Hr.–200 d.Hr.

■ Încă din epoca Antichității, grecești, pictura a atins un nivel neegalat până în secolul XV. ■ Picturile murale și modul în care alte genuri artistice reflectă operele picturale aduc indicii prețioase pentru a reconstitui de ar ambliu asupra tuturor acestor lucrări dispărute.

secolele V și VI î.Hr.

cca 460–447 î.Hr.

cca 435–390 î.Hr.

cca 370–320 î.Hr.

cca 79 d.Hr.

sec. I–III d.Hr.

și romane

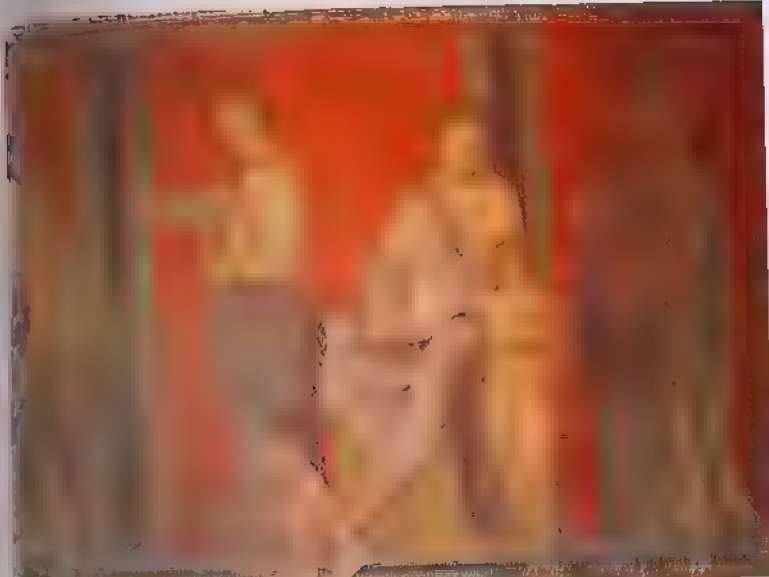
■ Bătălia de la Issos

sec. IV î.Hr., mozaic, 12x2,71 m, Muzeul Național de Arheologie Napoli

Imaginea lui Alexandru fără coif, aruncându-se în luptă împotriva împăratului persilor omagiază victoria lui Alexandru asupra lui Darius I la Issos, în 333 î.Hr. Mozaicul a fost descoperit în Casa del Fauno din Pompei și este considerat o copie după o pictură grecească din secolul IV î.Hr.

Antichitatea 900 î.Hr.–300 d.Hr.

După cum aflăm din surse clasice, precum *Istoria Națională* a lui Pînîu cel Bătrân, în Grecia pictura se bucura de un statut asemănător celui al sculpturii. Din păcate, numai câteva lucrări au supraviețuit, în special picturi murale de frescă (vopsea se aplica pe un perete ud, sau al se uscatul de vopsea aplicat pe un zid uscat), ceea ce nu permite decât să bănuim calitatea capodoperelor transmise prin sursele literare. Picturile murale etrusce, vechi pictate, mozaicurile și adoptarea modelelor grecești de către pictura murală romană în sec. I î.Hr., descoperite în orașele îngropate de cenușă după erupția Vezuviului, ne oferă indicii prețioase. La fel ca în cazul sculpturii, pictura greacă a fost considerată un model fundamental în timpurile romane. Pictura portretelor juca un important rol în cultul roman al strămoșilor.

■ Pictură murală din Pompei, jum. sec. I î.Hr. detaliu: Vîda dei Misteri, Pompei. Fresca înfățișează, probabil, o scenă dintr-un ritual feminin din viața de zi cu zi în stereotipul cultului.

lui Dionysos. Excepționala calitate artistică a picturii este o confirmare a statutului orașelor Pompei și Herculaneum, care au fost îngropate de erupția Vezuviului.

■ Pictură murală de la Herculaneum, cca 70 d.Hr., 218x182 cm, Muzeul Național Napoli

Scena mitologică îi reprezintă pe Telephos și pe tatăl său, Hercule

Alte lucrări romane

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Mr. marșul plonjorului

Pictura romană

Antichitatea târzie și Evul Mediu

300-1450

Dumnezeu Tatăl Creatorul universului din *Antichitatea*
târzie și Evul Mediu
de Dumnezeu Tatăl Creatorul universului

Antichitatea târzie și Evul Mediu

650-800
Manuscrise
anlunate
irlandeze și
anglo-saxone

În mănăstirile
irlandeze textele
anlunate debu-
tează cu monogra-
me ornamentale

780-900
Miniaturile
carolingiene

În perioada Rena-
n- carolingiene, te-
creștinismului occi-
tal sunt utilizate a-
de elemente clasice

1150-1450
Arta gotică

Caracter stice
pentru această
perioadă sunt
vitralile cate-
dralelor gotice
franceze și apar-
stilu vitruvianesc
în manuscrisele
anlunate

1250-1370
Pictura din
Trecento

Giotto
1267-1337

Duccio di Buoninsegna,
cca 1250-1318/19

Simone Martini,
1284-1344

330-850
Picturi și
mozaicuri
creștine
timpurii

Mozaicurile
combina
subiecte
creștine cu
elemente
stilistice
clasice

632-1850
Pictura
islamică

Evitarea imaginii
constituie nucleul
concepției artistice
islamice, rezultată
fiind o preeminență
a artei caligrafice
și a arabescurilor

900-1050
Picturile
murale și
manuscrisele
anlunate

Simbolizarea și simplifi-
carea sunt, în puținele
impurități, sursa crea-
ției anlunate a
picturii murale
și vitraliei

1050-1150
Arta romanică

Antichitatea are
o influență redusă
în arta germanică
enchează
și spaniolă
din această
perioadă

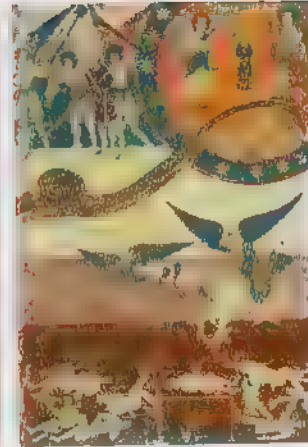
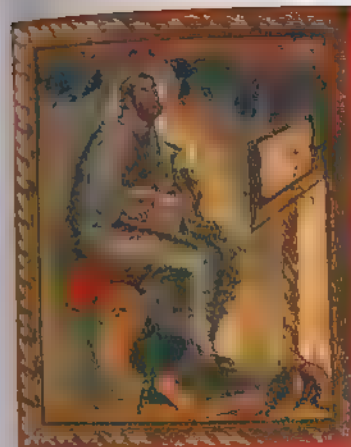
cca 1400
Stilul gotic
internațional

În toată Europa, stilul
arhic al Goticii
matur se combină
cu influențe
italiene
și note
realiste

850-1150
Evul Mediu
bizantin

Apariția iconelor
în forma picturii

O epocă „anluminată”

Dumnezeu Tatăl, Creatorul Universului din *Bible Moralisée* – o biblie din Champagne, cca 1325, ce cuprinde și o exegeză teologico-morală – este întruchiparea perfectă a artei creștinătății europene medievale. Miniaturile sunt caracteristice Evul Mediu, epocă a unor importante invenții mecanice, a avansului tehnologic și a descoperirilor științifice. Perioada debutează sub semnul crucii, în 312, cu victoria lui Constantin cel Mare de la Podul Milvian. În lumea bizantină se vorbea limba greacă, oamenii fiind mai aproape de Antichitate, stilurile antice perpetuându-se, în ciuda faptului că în Vest ele căzuseră în uitare de mai multe secole. Mozaicul era mediul definitor de reprezentare picturală pentru lumea estică, în vreme ce în Vest, locul central, alături de pictura murală, îl ocupa arta manuscriselor. Codexul, alcătuit dintr-un set de 24 de pagini veline, împăturite și cusute laolaltă, era împodobit cu miniaturi

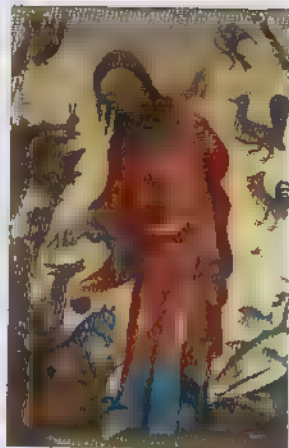
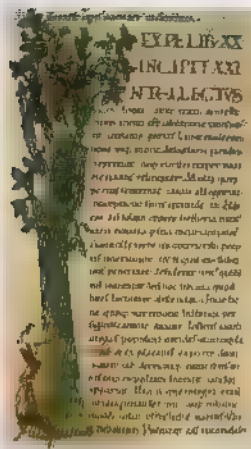
■ **Sf. Apolinare**
cca 549, mozaic
Basilica di San
Apolinare ex
Classe, Raven

■ **Pagină**
dintr-un manuscris
anluminat
cca 680-720
pe pergament
Evangelii
de la Lindisfarne
Biblioteca Britanică, Londra

■ **Sf. Evanghelist Luca**, cca 816-845,
gușă pe
pergament,
Evangelii
de la Euboea
Biblioteca
Mun. cipă a
Epe Năy

■ **Arhanghelul Mihail omorând balaurul** cca 975
gușă pe
pergament
Apud dypsin
Commentarius
Mun. Capitu ar
de la Catedrala
Girona

extravagante și frunze de aur ornamentale. Manuscrisele dau tonul artei vestice înainte de apariția picturii pe panou, în preajma anului 1200. În vreme ce călugării irlandezi din secolul VII împodobeau inițialele textelor, sau chiar pagini întregi, cu elemente decorative, la Școala Aulică a lui Carol cel Mare apar ilustrații figurative, reprezentându-i în special pe evangheliști. Monarhul franc, încoronat la Roma în anul 800, a fost primul împărat al renăscutului Imperiu Roman, inaugurând epoca Renașterii carolingiene. Esențial în analiza artei acestei perioade este faptul că sensul imaginilor nu poate fi dedus decât până la un punct, mare parte a universului de cunoaștere căruia îi aparțineau ele fiind pierdut. Cu toate acestea, se știe că fiecare dintre elementele prezente în imagini era purtătorul unui înțeles, al unui simbolism, ușor accesibil maselor în acele vremuri.

De la stilul romanic la cel gotic

Arta romanică a fost influențată de fondarea unor noi ordine religioase. Urmând calea deschisă de benedictini, cluniacenzi (Cluny) și cistercienii (Cîteaux), cu esențiale lor contribuție în modelarea sculpturii și arhitecturii, și-au pus amprenta asupra întregii epoci. Începând cu secolul XI, narațiunile ilustrate au apărut în număr din ce în ce mai mare pe zidurile bisericilor, jucând rolul unor predici în imagini destinate credincioșilor în mare parte analfabeți. Europa romanică, alcătuită din mici state feudale, ce se întindeau din Scandinavia până în Sicilia și din Spania până în Italia, a fost unită de credința creștină și de limba culturii și a literaturii – latină. Ca rezultat al cruciadelor și al pelerinajelor, până și laici au devenit mobili, arta începând să „călătorească” de-a lungul și de-a latul continentului. Bizanțul și Islamul au avut și ele o influență asupra dezvoltării artistice. Perioada gotică, marcată de construcția unor catedrale elaborate a fost „epoca de aur” a vitraliului.

■ **Inițiale „I”**, cca 1111, guașă pe pergament
Moralia la Cortei Iov, manuscris f.41, Biblioteca Municipală, Dijon

■ **Maestrul Bertram: Crearea animalelor**, 1379 – 1383, tempera pe lemn, 80x51 cm, Petrikirche, Hamburg, Hamburger Kunsthalle

■ **Simone Martini: Miracolul copilului căzut de la balcon**, cca 1324, tempera pe lemn, Pinacoteca Națională, Siena

■ **Doctorul luând sange unui pacient**, cca 1240, guașă pe pergament, 26 x 21,5 cm, Makamat, Abu Muhammed al Kasim Hariri, Ms C23, vol. 12a, Institutul de Studii Orientale, St. Petersburg

Progresele făcute în arhitectură permiteau acum crearea unor deschideri în ziduri, lumina pătrunzând acum prin ferestre ca o expresie a prezenței divine. În același timp, datorită relațiilor strânse cu Imperiul Bizantin și moștenirii arhitecturale și sculpturale a Antichității, în pictura italiană s-a dezvoltat un stil cu totul diferit, mai apropiat de naturalismul antic decât de arta de la nord de Alpi. Pentru prima dată, numele și biografiile pictorilor au devenit importante, dând naștere artistului „modern”. Deși încă dependenți de patronajul curților sau al bisericii, artiștii și atelierele acestora ating celebritatea. Este de remarcat faptul că această perioadă stă în întregime sub semnul controverselor iconoclaste, atât Bizanțul, cât și Occidentul și Islamul punându-și problema dacă reprezentarea lui Dumnezeu și a sfinților este permisă. Această preocupare comună, ce depășește barierele temporale și religioase, se află în contrast cu repetatele reapariții ale idiomului pictural naturalist propriu Antichității

Arta creștină timpurie

313-843

■ A origiune în orașul Bizanț (astăzi, Istanbul) ■ În Imperiul Roman de Răsărit s-a dezvoltat mai multe centre ale artei creștine ■ În Ravenna, în timpul miniaturilor, picturii murale și icoanelor ce foloseau modele antice și a picturii nouă, pictare în context creștin

313

Edictul de la Milano, emis de Constantin cel Mare

324-330

Imperiul Roman de Răsărit

402-476

Ravenna este

capitolul

de la Bizanț

527-565

Imperiul Roman de Răsărit

532-751

Ravenna devine

capitolul

de la Bizanț

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

726-843

Imperiul Roman de Răsărit

Când Constantin cel Mare a câștigat bătălia de la Poitul Milvian, în 312, victoria sa a avut un impact profund asupra istoriei artei europene. Adversarii săi odată înfrânți, Constantin a fost în măsură să impună creștinismul ca religie de stat. Bizanțul, denumit mai târziu Constantinopol, a devenit noua sa capitală, eveniment ce a dus în cele din urmă la întemeierea Imperiului Roman de Răsărit, în 395. Ulterior au apărut și alte centre culturale, în Ravenna și Salonic - orașe în care tradițiile grecești aveau o influență culturală mai puternică. Astfel, arta bizantină putea exprima amestec dintre noi teme creștine și formele clasice prin intermediul mozaicurilor și al picturilor murale. Din pricina faptului că multe dintre picturile murale au fost șterse sau acoperite, studiul lor este extrem de dificil. Cu toate acestea, decorul multor biserici, în special al celor din Ravenna, constituie

■ Cartea Genezei de la Viena, 550, pergament vopsit cu purpură, lerele sunt scrise cu cerneala de argint, 31,8x25,8 cm, Biblioteca Națională a Austriei, Viena

Această imagine celebră aparține celui mai vechi manuscris cu miniaturi descoperit pe arta Imperiului Bizantin (probabil de origine siriană). Imaginea reprezintă întâlnirea lui Iacob cu cele două soții ale sale, Rahele și Leah

Antichitatea târzie și Evu, Mediu 300-1450

■ Hristos pe tron 390, mozaic, Santa Praxedis, Roma

Acesta este cel mai vechi dintre mozaicurile creștine timpurii, în care își face pentru prima oară apariția multe dintre elementele artei creștine. Un om, un leu, un taur și un vultur plutesc în ceruri, simbolizându-i pe cei patru evangheliști, în timp ce clădirile din fundal reprezintă Ierusalimul ceresc. Hristos, stă pe un tron împăraresc, subliniindu-se astfel originea divină a puterii sale. În această imagine este înfățișat în maniera antică a filosofului ce ține un discurs discipolilor adunați în fața sa

■ Fecioara cu Pruncul pe tron, alături de sfinții Teodor, Gheorghe și doi îngeri, secolele VI-VII encaustică pe emn, 66,5x48 cm, Mănăstirea Sf. Ecaterina, Muntele Sina

Adorarea icoanelor își are originea în creștinismul timpuriu. De la bun început, icoana (gr. eikon - imagine) nu era folosită pentru delectarea artistică, ci ca mod de materializare a sfinților pe pământ - din moment ce se credea că sfinții capătă o prezență reală prin intermediul icoanelor. Această lucrare excepțională creată cel mai probabil la Constantinopol are un stil de icat ornamental. Veșmintele, tronu și naturalețea chipurilor angelice sunt uluitoare. Asemănările cu alte lucrări din Roma antică sunt evidente. Ochi mari și postura frontală a personajelor au devenit caracteristice tuturor icoanelor ulterioare

o importantă sursă de documentare pentru arta mozaicului. Aceste mozaicuri mai noi foloseau tesere (piese de mozaic) din sticlă sau de aur, aceste materiale reflectorizante conferind bisericilor o strălucire solemnă. Cartea a progresat la rândul ei ca formă artistică, de la pergament la codex, un manuscris legat - *Cartea Genezei de la Viena* - o anulumură din epoca bizantină, fiind o probă în acest sens. Icoana, o importantă inovație artistică, a apărut în secolul VI, ajungând să fie un model esențial în dezvoltarea picturii de panou din secolul XIII. „Criza iconoclastă” a fost o perioadă de interdicție strictă, bazată pe primele două Porunci, creația de icoane și toate celelalte activități artistice fiind suspendate între anii 726 și 843.

■ **Hristos ca Bunul Păstor** 450, mozaic, Mausoleul Galiei Placidia, Ravenna

Împărăteasa romană Galia Placidia și-a construit propriul mausoleu, deși, la moartea în 450, nu a fost îngropată acolo. În acest mozaic, alături deasupra intrării în mausoleu, Hristos este înfățișat ca Bunul Păstor, ce le permite oilor să pășcă în liniște. Acest mozaic a fost preluat din Evanghelia lui Matei și a fost folosit în creștinismul timpuriu, în special pentru decorarea monumentelor funerare, ca simbol al dăruirii de mântuire.

■ **Botezul lui Hristos**, secolele V-VI, mozaic, Baptisterul Ariani, Ravenna

În timpul secolelor V și VI, Ravenna a fost condusă de regele ostrogot Teodoric cel Mare, adept al orientării anene din cadrul creștinismului. În mozaicul de față, din Baptisterul Ariani, Hristos este înfățișat gol, în momentul botezului. Porumbelul aflat deasupra Sa este un simbol al Sfântului Duh. Acest mozaic este realizat din tesere de aur, procedeu nemălinit în mozaicurile Antichității. Figura din stânga alături de Hristos este o personificare a râului Iordan.

■ **Regina Teodora**, 547, mozaic, San Vitale, Ravenna

Această reprezentare a împăratului roman Iustinian I, a soției sale Teodora și a suitei lor aparține unuia dintre cele mai remarcabile mozaicuri din Bazilica San Vitale.

■ **Hristos în fața lui Pilat din Pont**, 550, Sant' Apollinare Nuovo, Ravenna

Mozaicul ilustrează pasajul biblic în care Pilat din Pont și-a spălat mâinile în fața mulțimii, zicând: „Nevinovat sunt de sângele acestuia” (Matei, 27:24).

Alte lucrări de artă

Santa Constanța, 350, mozaic, Roma

Santa Maria Maggiora, 432-440, mozaicuri, Roma

Camera mortuară, pictură murală, Niceea

Palatul Imperial, 400, mozaic, Constantinopol

Sant' Apollinare in Classe, 549, mozaic, Ravenna

Evangheliar din Zagora, 580, Florența

Codex Rossanensis, sec. VI, Rossano

Hagios Demetrios, 630, mozaic, Salonica

Evul Mediu bizantin

1057-1453

1057-1185
1096-1097
1202-1204
1204
1259-1453
Dinastia Paleologilor
1453

■ **Theotokos din Vladimir**, sec. XI, icoană, tempera pe lemn 113,6x68 cm, provenind de la Costantinopol, Gaier a Tretyakov, Moscova
Icoana îi prezintă pe Iisus și pe Maria strâns îmbrățișați. În iconografia bizantină, Maria era întotdeauna reprezentată ca *Eleousa* „cea milostivă”. Mâna ei stângă atinge locul de pe trupul lui Hristos în care se afla rana de sulță.

Anchilatarea fărzie și Evul Mediu 100-1453

Artă bizantină a evoluat sub dinastia Komnenos, gând la o și mai mare dezvoltare în secolele următoare. Lucrări precum *Theotokos din Vladimir* sau *Hristos înlacrimat* din Nerezzi sunt mărturie ale unei expresivități unice. Stilul bizantin ajunge și în Rusia, odată cu construirea catedralei Sf. Sofia din Kiev, în 1037. Cucerirea Constantinopolului de către venețieni și a dedit o lovitură grea, din care Imperiul nu și a mai revenit niciodată. Mănăstirile și bisericile sărbesti, cum ar fi cele de la Ohrida și Studenica, sunt exemple ale stilului de epoca Paleologilor, adoptat și în Vest sub numele de *maniera greca*, stilul grec. În secolul XIV, iconostazul peretele împodobit cu icoane ce separă altarul de naos. Într-o biserică a trecut și el printr-un proces de rafinare stilistică.

■ **Adormirea Mariei Domnului**, 1310, mozaic, fostă biserică a mănăstirii Chora, Istanbul

Adormirea Mariei Domnului era unul dintre motivele importante în artă bizantină. Și această lucrare respectă regulile compoziționale stricte. Apostolii Petru și Pavel duc la îndeplinire ceremoniile funerare în timp ce Hristos stă în mâinile sale un corp sufletul Mariei.

■ **Hristos înlacrimat**, 1164, pictură murală, Biserica Sf. Pantelimon, Nerezzi, în apropiere de Skopje, Macedonia
Aceste picturi murale, donate de împăratul Manuel I Komnenos, au fost create de artiști greci, exprimă durere și milă. Din secolul XII acest stil linear a fost adoptat și în Vest, atât în manuscrisele anluminate franceze, cât și în pictura italiană din Trecento, câștigând importanță și recunoaștere sub numele de *maniera greacă*.

■ **Răstignirea**, 1209, pictură murală, Biserica Sfinți Ioachim și Ana, numită și Biserica Regelui, Studenica, Serbia

Membrele delicate, figurile alungite, formele lăneare și caligrafice a icoanelor și notele emoționale dau măsură deosebită expresivității acestor picturi murale. Capul lui Hristos, cu ochii închiși, plini de suferință, a fost adoptat întocmai în pictura italiană a secolului XIV.

Alte lucrări

Menologion (ca. endar liturgic) al lui Basilios I, ca. 985, Constantinopol
Arhanghelul Gabriel, icoană, a. 270, Mănăstirea de la Catena, 1797

Hag a Sofia, ca. 1100, mozaic, gaier a suferit din cauza

Buna Vestire, ca. 1320, icoană din Ohrida

Manuscrisele anluminat irlandeze și anglo-saxone

650-800

- Din Irlanda, arta manuscriselor anluminat s-a răspândit în
- Inițialele ornate devin decorații ce ocupă o întreagă pag

Începând din sec. III

în Irlanda, creștinismul
se răspândește. În secolul
al IV-lea, Irlanda devine
parte a Imperiului Roman,
e dezvolată o variantă
de creștinism celtic.

sec. V

În Irlanda, apar
mănăstiri irlandeze
precum Sf. Patrick, apoi
irlandez, și alți misionari.

sec. VI

Sf. Columba
fondează mănăstiri
la Bangor, Derry și Kells.
În Irlanda, precum și în
Scoția și Durrow.

sfârșitul sec. VI

O misiune
irlandeză ajunge pe
continent.

590

Sf. Columbanus
călătorește în Franța,
unde întemeiază
mănăstirea Annegrav
precum și mănăstirile
Luxeuil, în Vosges, și
Bobbio, în Lombardia.

sec. VII

Mănaștrile
irlandeze își dezvoltă
o rețea puternică
pe continent.

sec. VIII

Mănăstirea
Lindisfarne, din
Nordumbria,
devine celebră.

În Irlanda, mănăstirile au început să-și concentreze atenția
asupra copierii atente a lucrărilor creștine fundamentale
precum Evangheliile și înfrumusețându-le cu decorații
pline de fantezie. Majoritatea formelor abstracte întâlnite
în astfel de ornamente sunt preluate din cele folosite în
cazul obiectelor din metal (broșe, catarami). Ornamentele
spiralate se numără printre cele mai vechi forme
decorative din istoria omenirii, în timp ce nodurile împletite
sunt de inspirație celtică. Delicatele dantelări liniare
sunt de origine germanică. Pe parcursul acestor epoci apar
diverse modalități de ornamente: decorarea unor
pagini întregi, litere inițiale de mari dimensiuni la începutul
unei pagini sau reprezentări ale evangheliștilor.
Acestea vor influența mai târziu evoluția anluminatului
scoțienesc și a celor englezești.

■ Cartea lui Kells

anluminată cu simon
celor patru evangheliști
Biblioteca Colegiului
Dublin

Cartea lui Kells provine
dintr-o mănăstire
pe insula Iona, în
coastelor Scoției.
Reprezentările simon
evangheliștilor au
sfârșitul epocii anlu
Irlandeze și anglo-saxone.
Acest codex este unu
deosebit de bogat
coloristic și decora
pline de fantezie
mai metulos decât
altor lucrări similare.

■ Evangheliarul de la
Lindisfarne, cca 698-700,
reprezentând
după Ioan
în Anglium, Londra

În secolul al VIII-lea
mănăstirile de la Lindisfarne
sunt încredințate episcopului
de Lindisfarne, magne de față
în curtea lui Alcuin, adică
la sfârșitul cartii. Călugării
se ocupă de conducerea aba
Așadar, au fondat mănă
de la Lindisfarne, în
Anglium. Miniatura de
la începutul modului clar princi
pe care se ghidau călu
anglo-saxonii în a călători
la mănăstiri și ale codexurilor
irlandeze. Evangheliarul după
Alcuin (principala erat verbum)
a fost înfrumusețat cu ajutoru
nostru, dantelării, cruci și
fete în aur. Capete de oameni
animale, plante și pasări
irlandeze, decorate artistic, dau un
aspect deosebit acestor pagini cu
decorații coloristice uimitoare.

■ Cartea lui Durrow,
sec. VII, anluminată,
mănăstirea Iona, Biblio
teca Colegiului Trinity,
Dublin

Cartea lui Durrow
este una dintre cele
mai vechi cărți care
s-au păstrat. Printre

modele folosite pentru
ornamentele se numără
spiraletle, formele dantele
și decorațiile în formă
de tramburi. Motive e
sferice nu erau folosite
numai ca mijoc
decorative, ci și ca
simboluri ale unli.

Alte lucrări importante

Evangheliarul Echternach,
cca 690, Biblioteca
la Paris

Psaltirea Sf. Columba,
sec. VI, Academia Regală
Irlandeză, Dublin

Codex Amiatinus, sec. VI,
Biblioteca Medicea
Laurenziana, Florența

Codex Aureus, umăratarea
sec. VIII, Biblioteca Regală
Stockholm

Cartea lui Dimma, sec. VI,
Biblioteca Colegiului Trinity
Dublin

Cartea lui Nunnaminster
sec. IX, Biblioteca Britanică,
Londra

Manuscrisele anluminat carolingiene

783-900

■ și la originea în Academia a lui Carol cel Mare ■ Se dezvoltă în Franța ■ Subiecte exclusiv religioase ■ Renașterea carolingie

cca 783-814 Academia a lui Carol cel Mare la Aachen

cca 816-845 Școala de la Reims: prima manuscrisă creată la reședința arhiepiscopului Ebo din Reims

cca 826-855

Școala de la Metz produce manuscrise cu sprijinul financiar al arhiepiscopului Drogo

cca 835-853 Manuscrise de mari dimensiuni ale Bibliei sunt create la reședința St. Martin din Tours, condusă în secolul al IX-lea de reședința Arhiepiscopului

Antichitatea târzie și Evul Mediu 880-1450

Din 783, călugării și erudiții de la curtea din Aachen a lui Carol cel Mare au început să creeze manuscrise prețioase în scriptoriile lor. Textele celor patru evanghelii sunt impodobite cu reprezentări și simboluri ale evangheliștilor. În această epocă au fost create manuscrise precum *Evangheliarul Godescalc*, *Evangheliarul de la Lorsch* și *Evangheliarul de la St. Médard de Soissons*. Acestea au fost influențate de Antichitatea târzie și de stilul bizantin, fiind o ilustrare a motivelor pentru care specialiștii vorbesc de o Renaștere carolingiană. Religia creștină reprezenta fundamentul politic al domniei lui Carol cel Mare, ceea ce explică de ce aceste manuscrise conțineau texte liturgice. Fiecare dintre evanghelii are un format similar: patru coloane de text

ornamentate, încheiate cu un portret al evanghelistului respectiv. După moartea

■ **Evanghelistul Ioan**, începutul

sec. IX, pictură pe pergament, 36,2x26,7 cm, din *Evangheliarul de la St. Médard de Soissons*, Academia a lui Carol cel Mare, Biblioteca Națională Paris

Evanghelistul stă pe un tron acătuit din elemente arhitecturale clasice, precum coloanele corintice. Evul este simbolul evanghelic al lui Ioan.

Alte lucrări importante

Evangheliarul Godescalc, cca 783-783, Aachen

Psaltirea de Aur (Psaltirea Dagulf), cca 800-810, Aachen

Psaltirea de la Utrecht, cca 830, Soissons

Evangheliarul lui Ebo, cca 835-840, Metz

Utrecht Ebo, cca 840-850, Utrecht

Biblia Grandval, cca 850-860, Lorsch

Biblia Viviană, cca 850-860, Metz

■ **Evanghelistul Ioan**, sec. IX, pergament pictat, 36,2x26,7 cm, din *Evangheliarul de la Lorsch*, Academia a lui Carol cel Mare, Biblioteca Apostolica Vaticană, Roma

Evangheliarul de la Lorsch, cunoscut și drept *Codex Aureus de la Lorsch*, a fost scris cu cerneală de aur. Cu coperte de sa e din fideș sculptat, este una dintre cele mai valoroase opere ale școlii carolingiene de la

Aachen. Ilustrațiile acestui manuscris prezintă însemnele Renașterii carolingiene, precum coloanele corintice, veșmintele de tip clasic ale apostolului și un arc de triumf, sub care evanghelistul stă și transcrie cuvântul lui Dumnezeu. Râu poate fi și el întrezărit în spatele unei perdele. Paleta cromatică armonioasă și iuierii cântărilor împletite sunt, la rândul lor, elemente stilistice definitorii

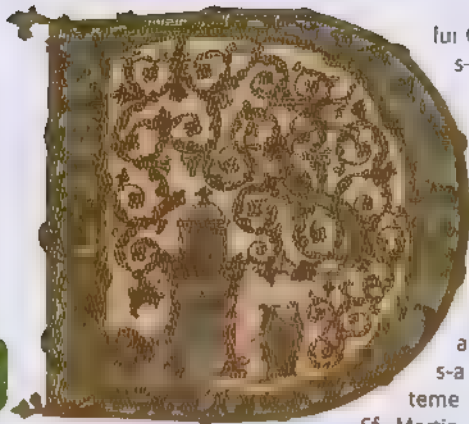
■ **Fântâna vieții**, începutul sec. IX, pergament pictat, 36,2x26,7 cm, din *Evangheliarul de la St. Médard de Soissons*, Academia a lui Carol cel Mare, Biblioteca Națională, Paris

Fântâna vieții este un simbol al botezului, dar și al Paradisului. Cele patru coloane îl reprezintă pe cel patru evangheliști, de la care izvorăște cuvântul lui Dumnezeu, precum și cele patru râuri din Eden. Acestea au o sursă unică, simbol zând

mântuirea lui Hristos, ce se revărsă către toate semintele lumii

Manuscrisele anluminat carolingiene

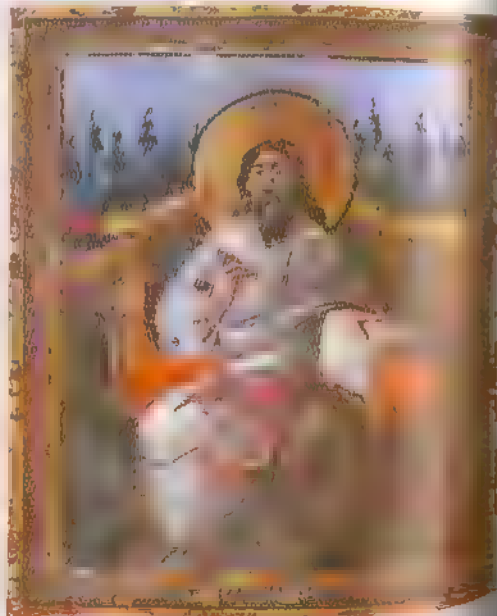
lui Carol cel Mare, în 814, Academia s-a mutat spre vest, către Fulda și Reims, unde, sub îndrumarea arhiepiscopului Ebo, au fost create *Psaltirea de la Reims* și *Evangheliarul lui Ebo*. În timpul lui Drogo, fiul lui Carol cel Mare și arhiepiscop de Metz, Reims a devenit centrul artei manuscriselor anilor 850. Pe la jumătatea secolului X, aria de subiecte ale ilustrațiilor s-a extins, ajungând să cuprindă teme din întreaga Biblie. Manuscrisul Sf. Martin din Tours, în care a fost creată *Biblia Grandval*, era celebru pentru astfel de lucrări.

■ **Litera D**, cca 850
pergament pictat, 26,5x14,5 cm,
din *Liturghierul lui Drogo*,
Biblioteca Națională, Paris

Slujba din duminica Paștilor începe cu această literă, fapt care explică motivul pentru care ea este atât de frumos ornamentată cu o scenă din Biblie. Literele decorate marchează începutul anumitor manuscriselor pentru că, inițial, cuvântul scris al lui Dumnezeu a fost considerat mai important decât imaginile.

■ **Evanghelistul Ioan**
cca 800, pergament pictat,
32x24,9 cm, din *Evangheliarul*
Incoronării, de la Viena,
Academia de Istorie Carol
cel Mare, Muzeu de Istorie
Arte, Viena

Lucrare îndatorată unor modele bizantine. Peisajul din fundal este redat într-o manieră dramatică, imprimând o anumită naturaleză elementelor arhitecturale ale tronului.

■ **Moise primește cele Zece porunci**, cca 840.
pergament pictat, 51x37,5 cm
din *Biblia Grandval*, Biblioteca
Nacională, Londra

Exodul lui Moise, precum cea de față, ce acoperă întreaga pagină, leșind din nori, mâna lui Dumnezeu-Tatăl îi dă Porunci lui Moise, acesta arătându-le la rândul său, poporului, după cum se poate vedea în partea de jos a imaginii. *Biblia Grandval* era celebru pentru

o serie de reprezentări ale lui Adam și ale Eve, din momentul creației, or și până în cel al ungării din Rai. Această modalitate de a istorisi o poveste prin intermediul unor secvențe de imagini era una dintre convențiile des întâlnite înainte de perioada romanică.

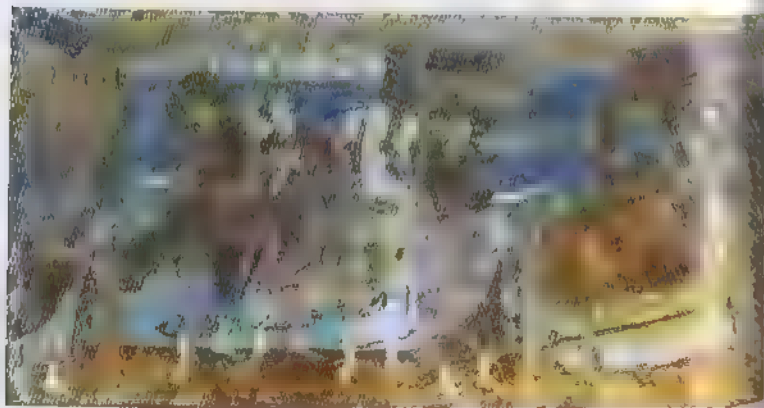
Pictura între anii 900-1050

Manuscrisele cu anluminuri și picturile murale

■ În jurul anului 970, în timpul dinastiei ottoniene, fac apariția în centrele din insula Reichenau în Germania. ■ Din 970, la Winchester (Anglia) și la Trier (Germania) se realizează manuscrise cu anluminuri.

■ 970-1010/20
Manuscrise din
Reichenau
970-1100
Winchester
din 975
Trier
1000-1100
Anglia
din 1100
mănăstirea San
ca 1050
Manuscrise
din Echternach

În timpul domniei împăraților Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană Otto I, II și III, producția artistică a trecut de la curțile regale înspre mănăstiri. Prin intermediul soțiilor bizantine ale împăraților Otto II și III, arta vestică au început să apară unele influențe orientale. Scribi de pe insula Reichenau și din mănăstirile din Trier, Köln, Regensburg și Echternach lucrau urmărind încă aproape modelele carolingiene. În jurul anului 1000, scenele naturaliste pierdeau din ce în ce mai mult teren în fața ornamentală cu foaie de aur, metoda care permitea imaginilor să atingă o intensitate de-a dreptul

■ Învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii bolnave de 12 ani, sf. sec. X, pictură murală, Biserica

Sf. George, Reichenau
Scenele din viața lui Hristos conferă un caracter unic picturilor murale din

această biserică. Veșminte fluturând ale Mântuitorului sugerează cât de repede putea face miracole

■ Otto II și statele vasale: Germania, Franța, Italia și Alemania cca 985.
De la Trier
Folosește Chantilly
Acesta este împăratul
colecția

scrisorilor Papal (Registrum Gregori) de la Trier, este opera necunoscutului „Maestru al Registrum Gregori” Baldachinul sub care stă Otto II este unul dintre simbolurile asociate cu Renașterea carolingiană.

Lucrări din perioada ottoniană

■ Codex Aureus
Epemacensis
cca 1053-1056
Echternach, Nurnberg
Codexul Hildesheim
1050-1060

■ Vestirea păstorilor, cca 1007-1012, guașă pe pergament, din Pericopele lui Heinrich II, Reichenau. Bib. Iotica de Stat din Bavaria, München

Heinrich II, ultimul dintre împărații din dinastia ottoniană, este fondatorul catedralei din Bamberg, locul în care a fost creat acest manuscris. Scena redată aici se remarcă prin folosirea abundentă a foaie de aur. Este o bogăție și demonstrație a credinței profunde a comunității. După stilul scrierii și a anluminurilor deducem că lucrarea este opera școlii de pe insula Reichenau. Figurile alungite, teatralitatea cu care sunt puse în scenă și vizibilitatea formelor corporale sub veșminte sunt toate caracteristice acestui stil din jurul anului 1000.

Pictura în anii 900-1050

vizionară. Strălucirea ce radiază din aceste imagini simbolizează lumina divină. Dimensiunile personajelor indică importanța acestora. În Anglia, la Winchester, apar manuscrise impresionante, precum *Benedicționalul Sf. Æthelwold*, remarcabil prin decorațiunile sale florale fine și rotunjite.

■ **Arca lui Noe**, 975, din *Gerona Beatus*, guașă pe velin, 40x26 cm, mănăstirea San Salvador de Tabara. Museo Capitular de la Catedral. Gerona

Această min atură apocaliptică provine din principalul centru a anluminurilor spanio e. Noe trimite un porumbel pentru a verifica dacă ape e potopulu s-au retras, este înfățișat aici momentu întoarcerii sa e.

Antichitatea târzie și Evul Mediu

■ **Cet de-al cincilea Inger al Apocalipsei, Rolul de lăcuste (Apocalipsa 9:3)** cca 10° anluminuri ale Comentarului lui Beatus din Liébana, Gasconia. Biblioteca Națională. Pa

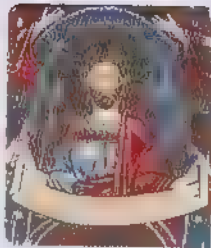
Se presupune că această lucrare franceza e o copie după *Apocalipsa lui Beatus*, care s pierdut. Ingerul conduce o armată de lăcuste cu cap de om. Culorile și formele simple ale personajelor sunt tipice pentru acest gen de manuscrise

■ **Otto III înconjurat de simboluri ale evangheliștilor și de reprezentări ale puterii lumesti și spirituale.** 980-1002, Evanghel

lui Otto III, facsimil, Domschatz, Aachen
Împăratul stă, asemenea lui Hristos, pe un susținut de personificarea pământului. Reo înghenușiați, doi războinici și câțiva preoți sunt martori acestei scene. Maria și Dumnezeu se pogoară din ceruri pentru a încorona și împărat. Tronul constituie legătura dintre cer și pământ.

Pictura în anii 900-1050

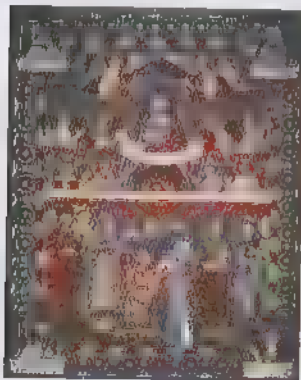

Aluminurile romanice

1050-1150

■ Centre artistice importante existau în Burgundia, Anglia, Saxonia în zona râului Meuse ■ Deși, s-a păstrat influența bizantină, pictura prinți o simplificare stilistică ■ Perspectiva în adâncime a fost abolită în favoarea unei îndeterninări spațiale a figurilor

sec. XI - me
pe rase a m
de o r
1095 - r
după 1108 - m
mău r
mădă
cca 1130 - Aba
Bury St. Edm
după 1150 - M
te m
cent. de r
a m
vănile din German
cca 1140 - 1170 bu
crește de m
în zona râului M
după 1150
de la Saaburg

➤ **Incoronarea
regelui Heinrich
Leu și a soției sale
Mathilda, cca 1173,**
găsită pe pergament,
din *Evangeliarul lui
Heinrich Leu*,
Helmarshausen
Biblioteca Herzog
August,
Wolfenbüttel.

Principala operă a secolului XI german Dumnezeu îi încoronează pe regele Heinrich și pe soția sa.

16
The 100th Anniversary of the 17th Century

■ **Litera Q** cca 1111, gwașă pe pergament, din *Moralia de la*

■ **Gura iadului**, cca 1140-160 gwașă pe pergament din *Psaltirea lui Henric de Blois*, Winchester Bib lioteca Botanică, Londra

Henric de Bois, episcopul de Winchester și fratele regelui Stephen, a fost educat la Cluny, potrivit reformelor inițiate în acel centru. Această reprezentare a guri iadului, prelucrată din Cartea a douăzeci și două influențe bizantine ne prezintă în speșă în faldirile veșmântului arhanghelului Mihail.

■ Heinrich IV stă în fața
Mathildei la Canossa.
În noaptea de 1115, gușă
pe pergament, din Vita
Matthaei a lui Donizo.
Biblioteca Vaticanului, Roma

Reprezentarea împăratului
excomunicat, Heinrich IV -
în genunchee în fața Mathildei
de Toscana și a abatelui Hugo
de la Cluny cerându-și ajutorul
pentru a reîntra în grație e
vade, nu ține aproape deloc
cont de perspectivă sau de
raporturile spațiale dintre
personaje

Cîteaux, Biblioteca
Publică, Dijon

Cîteaux, prima mănăstire cisterciană, a fost puternic influențată de regulile impuse de Sf. Benedict în special de preceptul *ora et labora* - „roagă-te și muncește”. Inițialele mănăstirii, *Moralia*

- **Analizează aspecte ale muncii zilnice a călugărilor**

Alte manuscrise românece

Biblia, 1097, Stave, at Londra
Psaltirea de la Sf. Albans
 1120-1130. Hildesheim
Biblia de la Pantheon,
 cca 1126, Roma
Biblia de la Lambeth, cca 1150,
 din Canterbury, Londra
Biblia de la Perugia, cca 1150,
 Perugia
Antifonar, ca 1200
 ca. 1200, ca. 1200, ca. 1200

Pictura murală romanică

1050–1150

- Pictura era omniprezentă în biserică.
- Influențe bizantine și mozarabe.
- De exemplu: Hristos și cei patru evangheliști, cca 1250, frescă de boltă, San Isidoro León, Spania.

În noile de 1100

Formele de artă
nordică

sec. XI–XII
Pictura murală
de la mănăstiri

după 1100 Roma și Bizanț
formează un centru
cultural

1100–1300
Marea nordică
panieț, cu influențe
islamice

Zidurile și boltile bisericilor erau acoperite cu picturi pentru a călăuzi credincioșii, în bună parte analfabeți. Marea mănăstire reformată de la Cluny, din Burgundia a fost punctul de pornire al acestei revoluții artistice. Din păcate, nici una dintre operele ei de artă nu a supraviețuit, dar alte biserici franceze ne dau o idee despre cum arăta: abstractă, dinamică și animată. Mănăstirile spaniole, cu influențele lor mozarabe, ilustrează un alt tip de pictură murală, de o mai mare simplitate, mai liniară și plină de culoare. În Italia se păstrează influențe bizantine, iar în Germania și centrele artistice din Valea Rinului.

■ Turnul Babel
și împărțirea
limbilor,

cca 1090, fresco în navă,
St. Savin-sur-Gartempe

Biserica St.-Savin-sur-Gartempe are cea mai bine păstrată frescă romanică de mari dimensiuni din Franța. Pe pereții boltiți sunt pictate scene din Vechiul

Testament. Influențele bizantine sunt evidente, interacțiunea dintre personaje exprimând dăruirea și grija cu care fresca a fost realizată.

Antichitatea târzie și Evul Mediu 300 1450

■ Arhanghelul Mihail
cântărind sufletele
1150, frescă,
Muzeul Episcopal
Barcelona

Spania este deosebit de bogată în picturi murale și fresce romanice, iar acestea prezintă adesea și influențe mozarabe. În cazul de față, ele sunt evidente: fundalul nedefinit, culorile pline, figurile lamelare și gesturile distorsionate, imprecise, ale caricaturilor.

Alte lucrări importante

Sant'Angelo in Formis
cca 1080, lângă Capua

Civate, cca 1190
San Pietro al Monte
la Culic, Como

San Clemente de Taormina
la Marcella

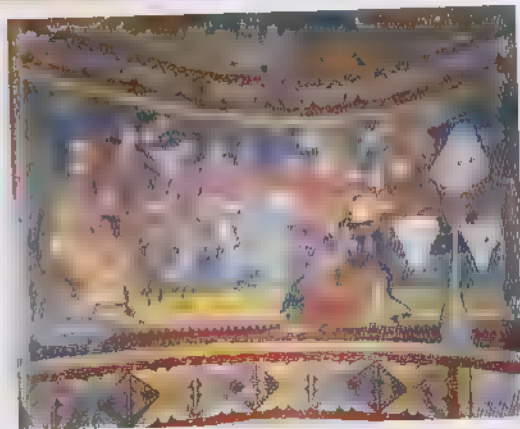
Schwarzrheindorf, cca 1180
Sf. Maria și Klemens, lângă Bonn

Mormintele Sfinților, cca 1150
Catedrala din Winchester

■ Lapidarea Sf. Ștefan,

cca 1170, absida sudică a
mănăstirii Sf. Ioan, Münstarr

Prin intermediul unei generoase donații a episcopului Egino din Chur, mănăstirea de mai ai Sf. Ioan a putut fi împodobită în secolul XII cu noi picturi murale. S-au păstrat temele tradiționale, existând asemănări vizibile cu picturile murale de la St. Savin sur Gartempe (pe pagina opusă), în special în ceea ce privește mișcarea personajelor și vestimentația lor. Copacii lustrează tendințele de abstractizare specifice romanice.

Pictura murală romanică

Vitraliile romanice

1050–1150

■ Sticla a început să fie înrămată cu ajutorul plumbului. ■ De atunci, sticla a devenit mult mai coloristică puternice (roșu, albastru, galben). ■ Apar centre de producție în Franța (Île de France și Poitiers). ■ Apare stilul de pictură în vitralii. ■ Vitraliile creează o lumină divină în interiorul bisericilor.

cca 1130

Catedrala din Augsburg este una dintre cele mai importante vitralii din care astăzi se păstrează numai ce e ce. Înălțimea pe care o are este de 10 metri. Înălțimea pe care o are este de 10 metri.

cca 1150–1175

Deschiderea unei școli de vitralii în vestul Franței. Vitraliile reprezintă scene biblice într-o manieră simplă și directă. Apare în Angers și Poitiers.

cca 1190

Catedrala din Chartres este omară cu ferestre în stil romanice.

■ Profetul Hosea

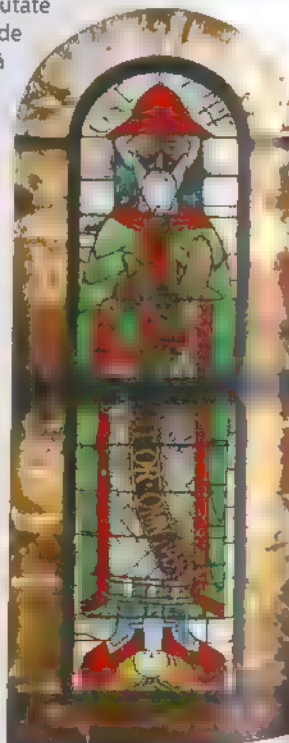
cca 1130, vitralia

Catedrala din Augsburg

Ferestrele Catedralei din Augsburg păstrează câteva imagini de profeti, purtând stindarde pe care sunt transcriși psalmi. Se pune accent pe sobrietate și solemnitate, o caracteristică specifică vitraliilor din arta romană timpurie.

Cele mai importante centre de fabricare a vitraliilor se aflau în Renania și în Franța (Île de France și Poitiers). Bucățile de sticlă viu colorate erau aranjate pe niște panouri, pe care în preajmă fuseseră executate

desenele. Fragmentele de sticlă erau prinse laolaltă în interiorul panoului, după care mâinile și veșmintele personajelor pictate erau tratate cu un email ce fuziona cu sticla datorită temperaturii înalte la care fusese topit. Sticla era apoi înrămată cu plumb. Această ultimă parte a procesului era extrem de importantă pentru estetica vitraliilor romanice, prin intermediul ei obținându-se contururile puternice și liniile negre dominante, caracteristice acestui stil. Vitraliile romanice erau vestite pentru nuanțele lor intense de albastru, roșu, și galben. Lumina filtrată de ferestre producea o senzație diafană, spirituală

Vitralii romanice

Capitolul I: Hristos

Apariția genealogică a lui Hristos

Sanctul Lahn, Castelul Capponberg

Răstignirea lui Hristos

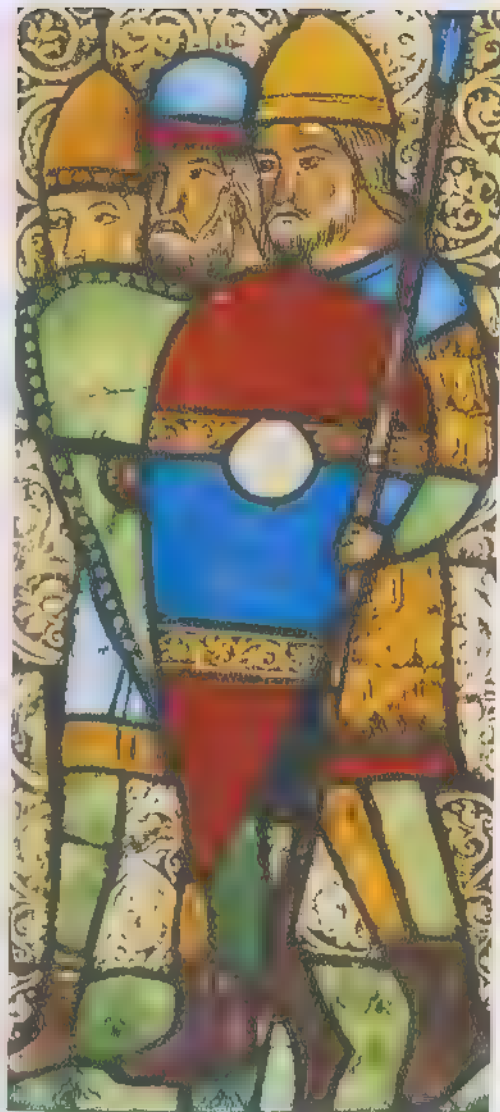
Catedrala din Poitiers

Samson la porțile cetății din Gaza, cca 1160

Alma Alpirsbach

■ Cavaleri, cca 1160, Catedrala Sf. Patrokus, Soest

În compoziția acestei ferestre de sticlă puternic reliefate se acordă o atenție deosebită jocului dintre lumină și umbră. Scuturile, călăreții și coifurile cavalerilor îi fac să pară reali. Ornamentația bogată a armurii, dar și motivele vegetale sunt asemănătoare cu ornamentele și frescele romanice, care folosesc, la rândul lor, motive linare abstracte.

Tapiseria de la Bayeux

Tapiseria de la Bayeux este o operă de o importanță deosebită din mai multe motive. Este una dintre rarele opere de artă seculare din Evul Mediu de o asemenea valoare și, în plus, una dintre realizările cele mai remarcabile în domeniul artelor textile. Toți regii și nobilii aveau tapiserii; până și membrii clerului le foloseau pentru a împodobi spațiile reci și pustii ale mănăstirilor și castelelor. Valoarea istorică și cu totul a acestei foarte ornamentate bucată de lână brodată, căc tapiseria este de fapt o țesătură, constă în faptul că acoperă întreg universul și cavaleriști, conținând scene cu nobili îmbrăcați după ultima modă, cava armură, secvențe de luptă și chiar și construirea flotei cu toate materialele și uneltele necesare. Tapiseria include importante locații geografice, precum muntele St. Michel din Normandia, ba amintește chiar și de cometa Halley a cărei trecere a putut fi observată în 1066. Deși originea tapiseriei nu poate fi determinată cu precizie, detaliile ei sugerează faptul că ar fi putut fi creată în Anglia, probabil la Canterbury.

Tapiseria de la Bayeux
ca. 1080 stofa de lână brodată
50 cm x 70 m Muzeu
Tapiseria de la Bayeux,
Normandia

Executată probabil la comanda
de Odo de Bayeux, episcopul
cateriei din localitate și
fratele vitreg al lui William

Cuceritorul, tapiseria prezintă
numeroase scene din timpul
cuceririi Angliei de către
William I Cuceritorul în 1066
storia și derularea bătăliei
de la Hastings sunt prezentate
secvențial, arătându-se
în ce e din urmă, a înfrângerea
ultimului rege anglo-saxon,

Harold. Marginile sunt bogat
ornamentate, fiecare
eveniment fiind etichetat în
latină. Tapiseria nu era expusă
în catedrală, ci în sala unei
reședințe aristocratice.
Lucrarea conține și scena
acostării vaselor normande,
precum și secvențe de luptă.

Vitraliile gotice

sec. XII–XIV

- Posibile datorită...
- fabricare a vitraliilor...
- splan nordul Franței...

- cca 1122...
- 1137 Reconstituirea...
- 1163 începe construirea...
- din 1184 începe construirea...
- 1190-1250...
- cca 1200...

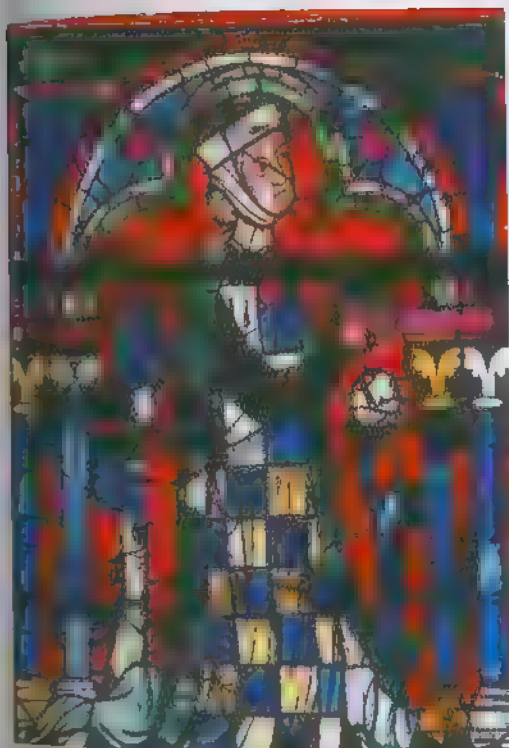
Contraforturile și arcele folosite în arhitectura gotică permit, ca niciodată până atunci, deschiderea zidurilor unei catedrale pentru a face loc unor ferestre de mari dimensiuni. Perioada gotică devine epoca vitraliilor. Pentru abatele Suger, cel care a construit primul cor abacial gotic la St. Denis, în 1137, acești pereți translucizi, plini de culoare, ce permit o comparație cu pietrele prețioase, au o semnificație teologică, fiind purtători ai unor imagini sacre. Spre deosebire de manuscrisele anluminate, la care foarte puțini aveau acces, vitraliile au constituit un fel de abecedar spiritual pentru credincioși. Mai mult decât ferestrele, cu strălucirea lor, depășeau cu mult picturile murale.

■ Raoul de Ferrière venerând-o pe Sf. Fecioară, 1325, vitraliu, Catedrala Notre Dame Evreux

Raoul de Ferrière, unul dintre citori, se roagă în genunchi. Fecioarea, care-l alăptează pe Hristos. Acest panou de sticlă este tipic pentru stilul francez al secolului XIV, prin rafinamentul său curtenesc și prin liniile fluide. Trupurile sunt înfățișate într-o manieră naturalistă, urmând o ușoară curbă în forma literei S.

Alte vitralii gotice

Catedrala din Augsburg, cca 1200	Catedrala St. Etienne
Catedrala St. Etienne	Sainte-Chapelle
Catedrala Notre Dame, cca 1211	Catedrala din Canterbury

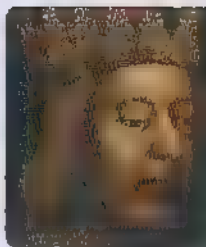

■ Alix de Thouars (portret al ctitorului), 1221-1230, vitraliu, detaliu aflat sub rozeta naveli sudice. Catedrala a Notre Dame, Chartres

Alix de Thouars, fiica ducele a Guy de Thouars și soția ducelui de Bretania, Pierre I de Dreux, este îmbrăcată după ultima modă, așa cum se cuvine pentru o aristocrată. Pe cap ea poartă o parură compusă dintr-o față și sub bărbie, o panglică împăturită în jurul frunții și o tichie plată. Rochia evocă blazonul familiei Dreux, a călăuș din sferturi de cerc albastre și galbene, înconjurată de o bordură roșie. Cele 176 de ferestre ale catedralei din Chartres, începută în 1194, sunt o bogată sursă de informații cu privire la istoria vremii. Între 1200 și 1240, formele ornamentale s-au dezvoltat, trecând de la panourile decorative simple la configurații complexe. Romburile și trifoliile cu patru foi se suprapun într-o manieră caleidoscopică creând în interior efecte diafane.

■ Blănar prezentându-și marfa unui cumpărător, cca 1225, vitraliu, 8,98x2,2 m, detaliu al unui panou al capelei corului, Catedrala Notre Dame, Chartres

Anluminurile gotice și pictura de panou

secolele XII–XIV

■ Norigenul de manuscrise ■ Arhivă
■ Sîntinga Rudolf IV, duce de Austria, cca 1360

■ **Înainte de 1318** Moare
maestrul... este văzut la Paris de ma
multe ori a stăru
secolului X

1334 Moare Jean Pucelle
ucenicul maestrului Honoré
cca 1350 Maestrul de a
Honoré... crează
n... ..

cca 1380–1390 Maestrul
de la Wittemberg, Bernia
cca 1340 (Minden)
– **1414 (Hamburg)**
Maestrul Bertram

Manuscrisele cu anluminuri gotice s-au dezvoltat la Paris, principalul centru al stilului gotic, prin intermediul numeroși artiști, ale căror nume erau în sfârșit menționate. Anluminura a ajuns să fie cea mai căutată formă artistică a epocii, răspândindu-se în toată Europa. De la începutul secolului XIII au dominat ciclurile narative, multe dintre ele cu teme seculare. La sfârșitul secolului XIV a început să se fabrice hârtie din cârpe. Primele cărți tipărite după război în lemn, împodobite cu desene pline de culoare, au apărut la jumătatea secolului XV. La sfârșitul secolului XII a început să se dezvolte un mediu artistic cu totu panoul pictat.

Alte manuscrise și picturi de panou

Biblie Moralisée,
cca 1250,
Biblioteca Națională,
Paris

Breviarul lui Filip
cel Drept,
sfârșitul sec. X,
Biblioteca Națională,
Paris

Codexul Manesse
cca 1310–1320,
Biblioteca Universitară
din Heidelberg

Psaltirea lui Bonifac
de Luxemburg
cca 1345–1349,
Colecția Metropolitane,
New York

■ **Strânsul recoltei dintr-un Speculum
Virginum**, cca 1190, zona Rinului mijlociu,
tempera pe veșminte, aprox. 20 cm înălțime,
Rheinisches Landesmuseum, Bonn

Un *speculum virginum* (ogăndă a fecioarelor) era o carte de instrucție religioasă pentru mairile de la sfârșitul Evului Mediu. Veșmintele sunt specifice goticului. Vârsta femeilor poate fi dedusă după tipul de acoperământ al capului: tinerele femei își păstrau părul acoperit în mănunchi.

Antichitatea târzie și Evul Mediu 300–1450

■ **Maestrul Honoré: Humilitas
și Superbia, Păcătosul și
Fățărnul**, cca 1290–1300,
tempera pe veșminte, 23,5x12,7 cm,
Biblioteca Națională de la Paris

de Bois, Paris. Biblioteca
Britanică, Londra
La Somme le Roi a fost scrisă
în 1279 pentru Filip III al Franței.
Ea ilustrează virtuțile și viciile, fiind

foarte populară printre iacii.
Curbură în formă de S, tipic
gotică, poate fi văzută
în cazul smereniei
(*Humilitas*), sus

Anluminurile gotice și pictura de panou

O alternativă mai puțin costisitoare la orfevrăria timpurie a altarelor, pictura în tempera pe lemn a ajuns tot mai populară. Köln a devenit unul dintre centrele importante ale picturii, apoi a fost înlocuit de Praga, după 1350.

În timpul domniei împăratului Carol IV, în Boemia au fost create numeroase panouri gotice. Un exemplu remarcabil îl constituie primul portret al lui Rudolf IV, duce de Austria, arătat ca o figură visătoare, din semiprofil.

Codexul Manesse, creat la Zürich, cca 1310, este unul dintre exemplele reprezentative pentru anuminarea din zona Rinului Superior. Cartea conține 138 de miniaturi ale poezilor trubaduri (*Minnesänger*). Poezii, idealizați, sunt surprinși în timpul vieții de la curte.

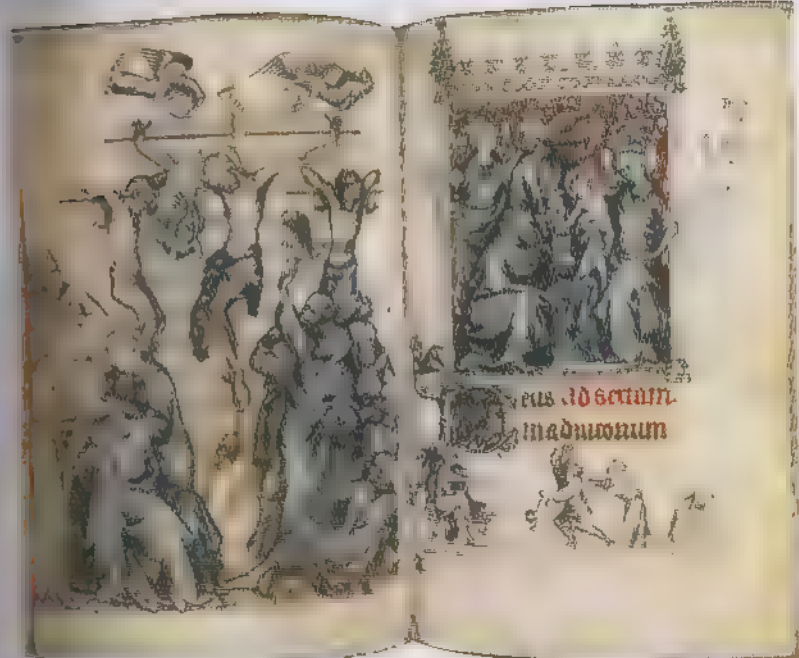

■ **Fecioara și Pruncul**
Westfalia, 1260, tempera pe lemn, Muzeul Național Bargello, Florența

Acesta este un exemplu timpuriu de pictură pe lemn din Germania. Așa-numitul *Zackstil* (stil zimțat) s-a răspândit pe scară largă în Germania între 1210 și 1250, evoluând de la modelele bizantine către o expresie mai intensă.

■ **Ghideon și oamenii săi sfarmă altarul lui Baal**
Ghideon sacrifică un taur (Judecători 6:25-27)
cca 1253-1270, tempera pe velin, 21x14,5 cm, din *de la St. Louis* Biblioteca Națională, Paris

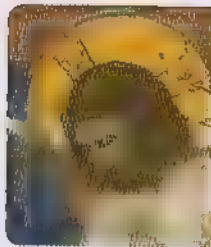
Această psaltire bogată cu 78 de ilustrații din Vechiul Testament, a fost realizată pentru Sainte-Chapelle. Stilul delicat, alungit, al goticului târziu francez era la mare căutare în toată Europa

■ **Jean Pucelle: Răstignirea, Adorarea Magilor**, cca 1325-1328, tempera pe velin, 14x6 cm, din *Heures de Jeanne d'Evreux*, Paris: Muzeul Metropolitan de Artă, New York

Într-unabu ele numite cartea orelor ajuns la mare preț în secolul XII Jean Pucelle a creat o pe cea de față pentru Jeanne d'Evreux, soția regelui francez Carol IV. Ea conține 25 de miniaturi în diverse nuanțe de gri. Măiestria artistului în folosirea spațiului restrâns este uluitoare, în special în micile ilustrații *drôle* (fr.: „comice”) de la margini. Desenele glumețe, aparent neobișnute, prezintă jocuri de copii sau scene fantastice. În contrast cu ele, personajele de sub cruce sunt mai serioase, probabil datorită unor modele italiene.

Pictura prerenascentistă

secolul XIII–XIV („Trecento“)

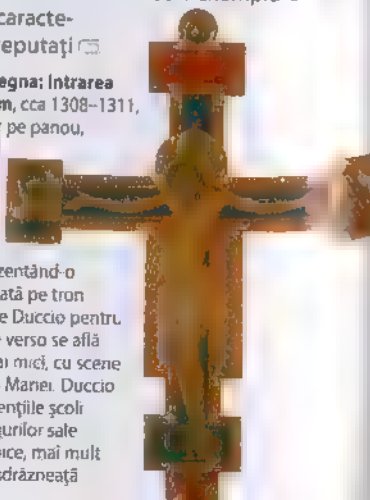
- Puternice influențe ale artei bizantine și a stilului gotic
- Formele de propriu-zis „prerenaștere“ apar în Italia
- Simone Martini îmbină stilul bizantin cu cel gotic

- 1255–1318/19 Duccio di Buoninsegna, pe care se poate considera că a creat „maestà“
- 1272–1302 Giotto di Bondone, pe care se poate considera că a creat „maestà“
- 1267–1337 Giotto di Bondone, pe care se poate considera că a creat „maestà“
- 1284–1344 Simone Martini, pe care se poate considera că a creat „maestà“
- 1295–1348 Scipione Cabott, pe care se poate considera că a creat „maestà“
- 1300–1366 Taddeo Gaddi, pe care se poate considera că a creat „maestà“
- cca 1336 Maso di Banco, pe care se poate considera că a creat „maestà“
- cca 1348 Se stîng din viață Giotto di Bondone și Ambrogio Lorenzetti, probabil din cauza ciumei

În timpul perioadei gotice, arta italiană este dominată de un stil unic: cel denumit indeobște *maniera graeca*, sau „stilul grec“, dezvoltat sub influența artei bizantine la începutul secolului XIII, mai întâi în Pisa. *Maniera graeca* se caracterizează prin compoziții liniare îndrăznețe, exprimând emoții puternice, în special în redarea patimilor. Cu toate acestea, în jurul anilor 1300, în Florența s-a produs o transformare importantă, Giotto di Bondone a pus la modurile liniare în favoarea unui stil mai suplu și mai adaptabil, făcând un pas fundamental de la arta gotică înspre Renaștere. Realismul era un aspect important în arta lui Giotto; figurile sale puternice, cu forme rotunde, apar să trăiască în lumea reală. Un bun exemplu al unei abordări similare, caracteristice celor mai reputați

- Duccio di Buoninsegna: Intrarea lui Hristos în Ierusalim, cca 1308–1311, tempera și foliă de aur pe panou, 100x57 cm pe versoul lucrării *Maestà* din Catedrala din Siena, Muzeul Domului, Siena

Enormul retablou reprezentând-o pe Fecioara Maria așezată pe tron (*Maestà*), a fost creat de Duccio pentru Catedrala din Siena. Pe verso se află numeroase panouri mai mici, cu scene din viața lui Hristos și a Mariei. Duccio s-a îndepărtat de convențiile școlii bizantine, conferind figurilor sale dimensiuni aproape epice, mai mult volum și o simplitate îndrăzneță

- Giunta Pisano: Crucifix, cca 1240 tempera pe emm, 74x131 cm San Maria degl'Angeli, Assisi

Pe Crucifix, în 1204, la Constantinopolului de către cruciați, Occidentul reîntră sub influența bizantină. Pisa este unul dintre primele orașe în care artiștii, precum Giunta Pisano, îl resimt efectele. Elementele emoționale, detosul familiar al artei funerare și răsăritul lor bizantine pot fi observate și în această crucificare pictată pe lemn

Alte lucrări din Trecento

Crucifix de Giunta Pisano, cca 1260, San Maria degl'Angeli, Assisi

Scene din viața Sf. Francisc

Drumul Crucii

Trădarea lui Iuda

Trădarea lui Iuda

Trădarea lui Iuda

Trădarea lui Iuda

Trădarea lui Iuda

- Giotto: Răstignirea lui Hristos 1303, frescă, Capela Arena Padova

Frescele lui Giotto reprezentând scene din viața lui Hristos au devenit încă din timpul vieții sale celebre pentru realismul lor – ilustrat aici de soldați care se luptă pentru hainele lui Iisus – dar și pentru portretizarea naturală a personajelor într-un spațiu definit. Deși Giotto a depășit *maniera graeca*, influența acestui stil este încă vizibilă în mod de exprimare a emoției.

■ **Ambrogio Lorenzetti**
Alegoria bunei guvernări
 1337, frescă, Palatu Puc
 Sala Păci, Siena

Această alegorie a bunei guvernări a apărut la Ambrogio Lorenzetti în Siena. Frescă, ce se întinde pe trei dintre pereții primei etaje, este una dintre puținele opere de artă laică a epocii. Ea preamărește înțelepciunea guvernării nou-nou regim a guelfilor, susținători ai Pașii. Clădirile și personajele sunt magistral redată, iar fundalul senin cuprinde peisaje de preajma orașului.

■ **Simone Martini**
Investitura Sf. Martin
 cca 1320-1322, frescă,
 San Francesco, Capela
 Sfântului Martin, Assisi

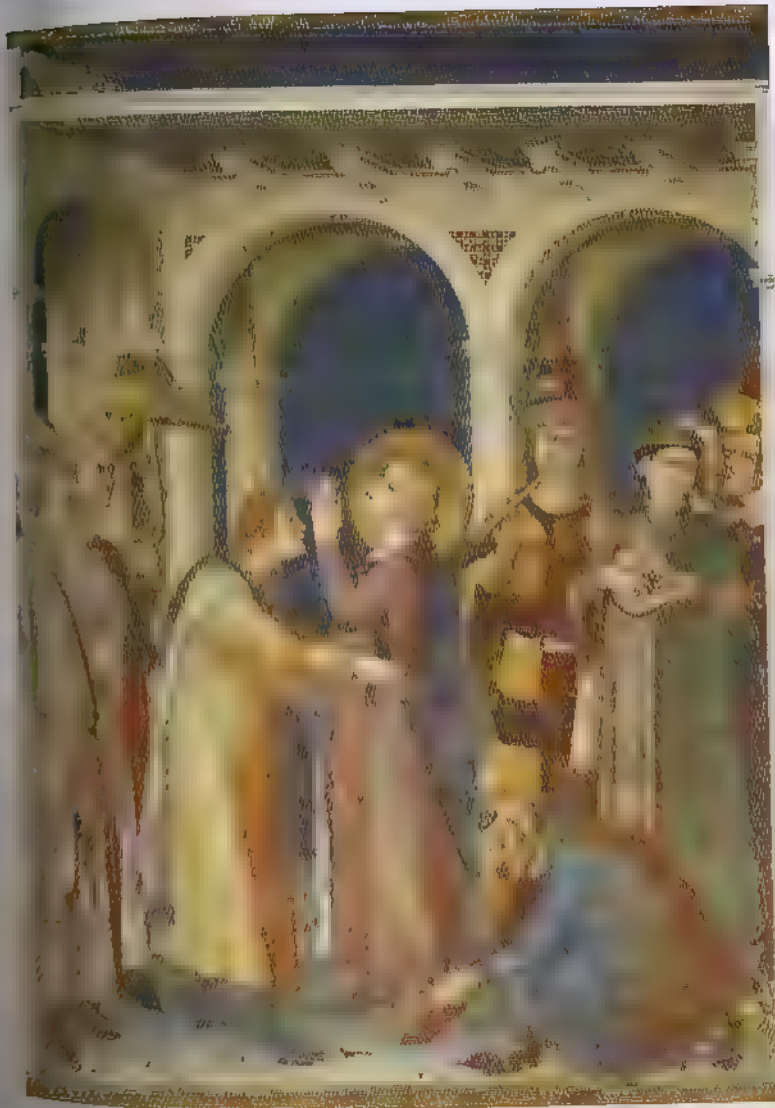
Deși sfântul a trăit în secolul al IV-lea, scena îl prezintă într-o ambianță curtenască de secolul XIV. Stilul vestimentar și coafura sunt de asemenea, contemporane.

■ **Giotto di Bondone**
Maestà, cca 1310, tempera
 pe lemn, 325x204 cm,
 Galeria Uffizi, Florența

Acest retablu magnific îl înfățișează pe Maria pe tron, cu Pruncul în brațe, înconjurată de sfinți și de neri.

Personajele sunt dispuse într-un spațiu realist. Deși s-a inspirat din reprezentări tradiționale, artistul a creat impresia de adâncime a spațiului plasând Fecioara cu pruncul pe un tron tridimensional și suprapunând figurele.

Plângerea la Mormânt

Arta

Până în secolul XIV, tema „plângerii” la mormântul lui Hristos era destul de neobișnuită în Occident. Cu toate acestea, în lumea bizantină, sursă de inspirație pentru arta italiană a acestei perioade, motivul era întâlnit frecvent. Interpretarea dată de Giotto acestei teme poate fi văzută în această frescă din Capela Arena, din Padova. Maniera în care Giotto reușește să traducă influențele orientale în propriul său limbaj artistic va deveni un exemplu pentru nenumărații alți artiști. Monumentalele trupuri ale personajelor

sale sunt împlinite, dinamice și emoționante. Durerea, în diferitele sale postaze, este realist reprezentată: Îngerul își smulge părul din cap și zgârie fețele, își frâng mâinile sau țipă și plâng în hohote. Astfel de motive sunt, și ele, tot de origine bizantină, deea că un nevăzător ar putea da dovadă de asemenea afecte era de neconceput în arta gotică de la nord de Alpi, motivul fiind introdus de Giotto. Peisajul din spate e lui Nicodim și al lui Iosif din Arimatea. Îșare sursa în modelele orientale, reușind cu toate acestea, să creeze impresia de spațiu vast, natural. Diagonala peretelui de stâncă dă adâncime imaginii și orientează atenția privitorului asupra trupurilor lui Hristos. Giotto a reușit astfel să obțină un minunat amestec de modele bizantine și trăsături realiste, inovatoare.

Inovațiile majore ale lui **Giotto** sunt ușor de recunoscut în acest detaliu. Trupul lui Hristos și durerea Sfintei Fecioare sunt redată cu măiestrie. Trăsăturile delicate ale mortului sunt ușor de auzite: cu toate acestea, cadavru este prezentat realist, cu gura întredeschisă. Suferința Fecioare este foarte umană: ea este înfățișată în postura unei mame din vremea lui Giotto, creând astfel o legătură între privitorul epocii și scena biblică.

■ Giotto: Plângerea la Mormânt.

1303-1305, frescă, Capela Arena, Padova

1300 bancheru, și negustorul Enrico Scrovegni, cu nepotul, în Padova, un amfiteatru roman în ruine, intenționând să construiască în locul său o biserică pentru familia sa și o capelă în memoria tatălui său. Frescele lui Giotto din micuța capelă prezintă 100 de scene din viața lui Hristos, a Mariei, Ioachim și a Aniei, precum și reprezentări ale viciilor și ale păcatelor de moarte.

Giotto Plângerea la Mormânt

Goticul internațional

1380-1430

■ Cca 1400, ...
 ■ ... na, una a a ...
 de inspirație ... Prod ...
 ter pictura pe ... , devine mai importantă

■ 1370-1422

Conrad von Soest

1384-1409

de la ...

Suabul de la de Berry

cca 1400-1451

Stefan Lochner

1416

Trăși Limbourg

4 ...

de ...

Stilul gotic internațional, cunoscut și ca *Stilul frum* ...
Stilul curtenesc, poate fi urmărit în evoluția sa în pictura
 și sculptura europeană între anii 1380 și 1430. Teme ...
 gioase erau prezentate prin intermediul unor manife ...
 emoționale, iar tărâmurile cerești erau integrate în via ...
 zi cu zi. Pictura gotică de la nord de Alpi a căpătat o viziune
 realistă asupra spațiului și figurilor cu ajutorul pictor ...
 ieni din Trecento (p. 106). Anluminurile franco-flamande
 au jucat și ele un rol important, mai ...
 precum Jacquemart de Hesdin și ...
 Limbourg impunând un stil natu ...
 și rafinat

■ Luna Iunie, cca 1416, 13,5x15,5 cm, din ...
Riches Heures du Duc de Berry, Muzeul Cond ...
 Chantilly

Această renumită „carte a orelor” a fraților ...
 Paul și Hermann de Limbourg combină o ...
 zentare exactă din punct de vedere topog ...
 a Parisului (Palais de la Cité și Saint-Chapel) ...
 cu elemente arhitecturale redată tridimensi ...
 și personaje aflate la lucru, pe câmp

Lucrări ale goticului internațional

Dipticul Wilton,
 cca 1390, Galeria

Răstignirea cu un
 călugăr certozin

de ...

de ...

de ...

de ...

Prezentarea la
 Templu

de ...

de ...

de ...

de ...

de ...

de ...

de ...

de ...

■ **Maestrul de pe Rinul Superior**
Grădina Paradisului, cca 1420, tempera
 pe lemn, 26,3x33,4 cm, Muzeu Ștădel,
 Frankfurt

Alegorie a unui *hortus conclusus* (grădină
 închisă), ce trimite la virginitatea Mariei.
 Se observă numeroase elemente specifice
 goticului târziu, dar și înrudit cu arta ita
 liană, vizibilă în inserția naturală
 a corpurilor în pelsa, (Giotto, p. 110).

■ **Stefan Lochner: Prezentarea la Templu**,
 1447, tempera pe lemn, 139x126 cm,
 Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

Stefan Lochner combină aici mai multe
 teme: sacrificiul lui Iosif după nașterea fiului
 său, purificarea Mariei, care ține în mâini
 un porumbel, și slujba celebrată cu prilejul
 acestui eveniment, în timpul căruia copiii duc
 umănări pentru a fi aprinse în fața altarelor.

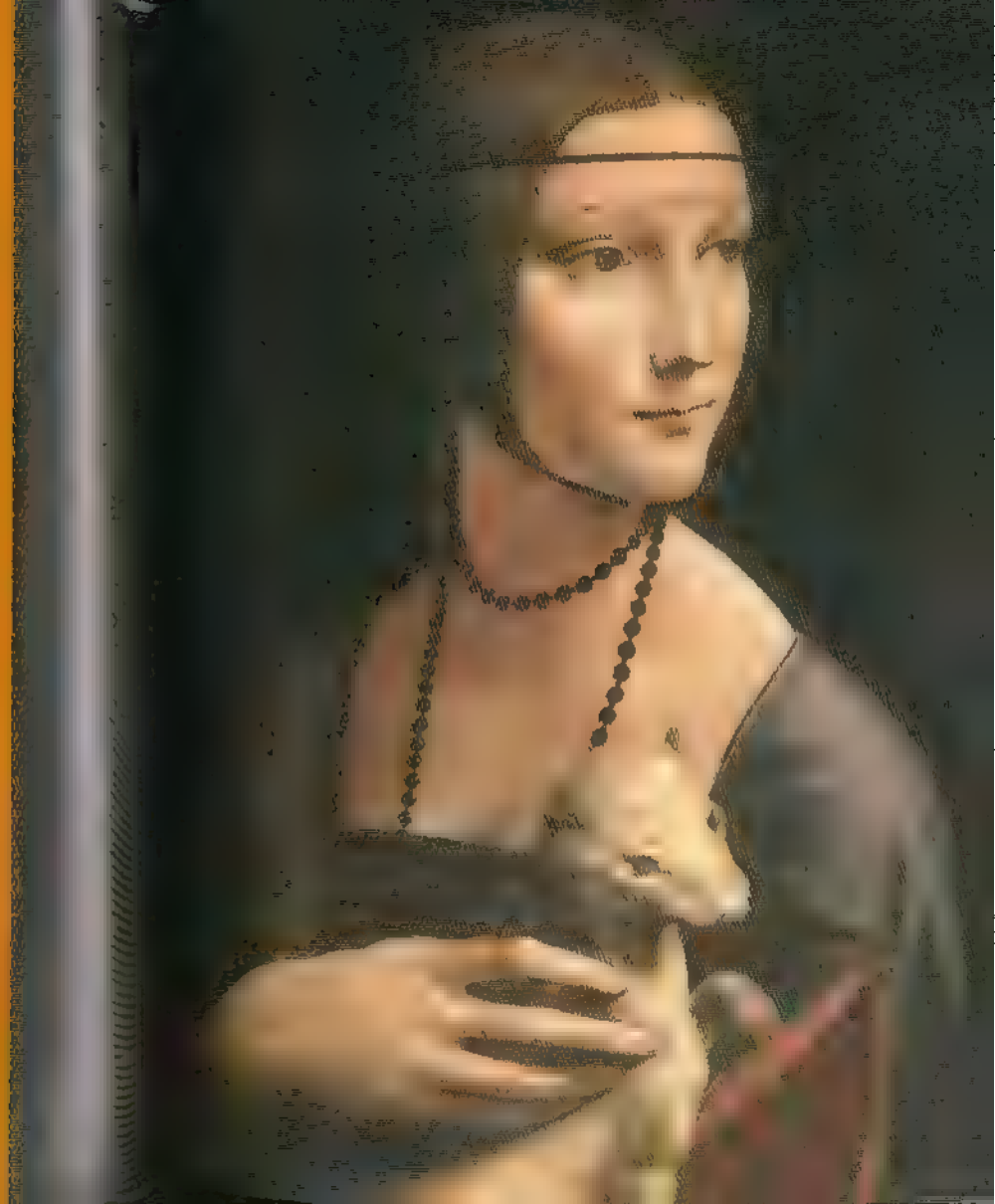

Antichitatea târzie și Evul Mediu 300-1450

Renașterea

1420-1610

Leonardo da Vinci: Doamna cu hermină (cca. 1490)
uile pe lemn 54,8x40,3 cm Muzeul Czartoryski, Cracovia

Renașterea

1420-1490

Renașterea timpurie în Italia

Filippo Brunelleschi
Lorenzo Ghiberti
Masaccio
Donatello
Fra Angelico
Paolo Uccello
Masaccio
Benozzo Gozzoli

1490-1530

Apogeul Renașterii în Italia

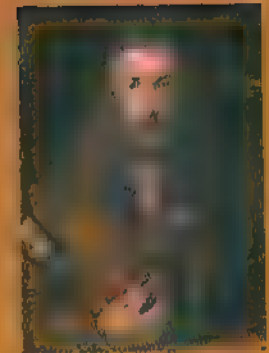
Giovanni Bellini
Leonardo da Vinci
Michelangelo
Botticelli
Giorgione

1430-1580

Renașterea în Belgia și Olanda

Robert Campin
Jan van Eyck
Rogier van der Weyden
Hans Memling
Hugo van der Goes

1550-1610

Manierismul în Spania

El Greco

Piero della Francesca
Antonio da Messina
Andrea Mantegna
Sandro Botticelli
Francesco Botticini
Domenico Ghirlandaio
Fra Filippo Lippi
Francesco Bonsignore

Lorenzo Lotto
Papa Il Vecchio
Raphael
Tizian
Andrea del Sarto
Correggio
Domenico Capriolo
Paolo Veronese

1430-1610

Renașterea în Franța

Jean Fouquet
Jean Clouet
Școala de la Fontainebleau
Jean Goujon
Antoine Caron
Germain Pilon

1550-1600

Manierismul în Italia

Annibale Carracci
Giulio Campi
Giovanni Battista Tiepolo
Giovanni Paolo Pannofino
Giovanni Battista Tiepolo
Giovanni Battista Tiepolo
Giovanni Battista Tiepolo
Giovanni Battista Tiepolo

Hieronymus Bosch

Quentin Massys
Johann Patinir
Marten van Heemskerck
Pieter Bruegel cel Bătrân

1470-1550

Renașterea în Germania

Konrad Witz
Michael Pacher
Martin Schongauer
Tilman
Remenschneider
Matthias Grunewald
Albrecht Dürer
Lucas Cranach
cel Bătrân
Albrecht Altdorfer
Hans Baldung Grien
Hans Holbein
cel Tânăr

Zorii unei epoci noi

Termenul „renaștere” descrie o mișcare culturală care a început în secolul XV. Renașterea era impulsionată de dorința de a reanima arta Antichității clasice.

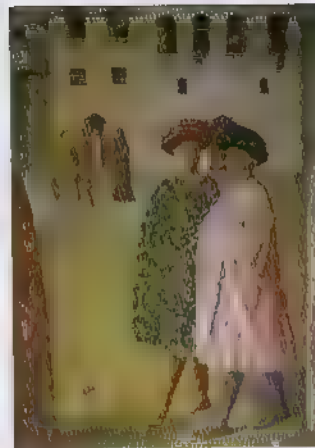
Îndepărtându-se în mod conștient de ideile perioadei gotice, artiștii și cărturarii vremii au luat drept modele literatura și statuile lumii antice.

Mișcarea renașcentistă a pus bazele unei schimbări profunde a ideilor religioase – centrul interesului artistic nu mai era Dumnezeu, ființa omniprezentă, ci, mai degrabă, umanitatea. La baza acestor schimbări se afla o puternică năzuință de comuniune cu natura și o dorință reînnoită de a etala frumusețea figurii umane.

În timpul Renașterii, artiștii nu s-au mai considerat niște meșteșugari anonimi care îndeplinesc o muncă, ci au început atât să se identifice, cât și să fie identificați cu niște intelectuali creatori.

■ **Benozzo Gozzoli:**
Călătoria magilor
1459-1461
ulei pe lemn
Palatul Medici-Riccardi, Florența

■ **Francesco di Bernardo:**
Cetatea ideală
cca 1470, ulei pe lemn
60x20 cm
Galeria Națională din Marche, Urbino

■ **Pollaiuolo:**
Lupta lui Hercule cu Hidra
cca 1475,
17x17 cm
tempera pe lemn
Galeria Uffizi, Florența

■ **Masolino:**
Doi tineri nobili
cca 1425, detașat
Santa Maria della Carmine
Capella Brancacci, Florența

Entuziasm pentru lumea antică și simț al realității

În mediul plin de viață al prosperelor orașe Florența, Urbino și Mantua, cetățeni bogați, precum familia Medici, au devenit protectori ai artiștilor și, le-au încurajat dezvoltarea. Inventarea perspectivei lineare, care a fost atribuită arhitectului florentin Filippo Brunelleschi, a avut un impact revoluționar asupra picturii. Entuziasmul pentru idealurile Antichității clasice se reflecta în noile teme mitologice și într-o reînnoire la născut. Inspirați de sculpturile antice, artiștii studiau modelele reale și căutau să descopere frumusețea ideii cu ajutorul studiului proporțiilor.

Apogeul Renașterii în Roma

Leonardo da Vinci ilustrează perfect apogeul Renașterii, după anul 1500. Leonardo, Michelangelo și Rafael au definit mișcarea artistică a clasicismului și au personificat idealul renescentist al lui *uomo universale* – omul universal, ce năzuia să cuprindă toate domeniile cunoașterii și să-și dezvolte toate capacitățile. Dând naștere unor opere de artă de o incredibilă frumusețe, forță și echilibru, au ajuns să fie

recunoscuți drept modele pentru multe dintre generațiile care le-au urmat. Sub conducerea papilor, Roma a devenit centrul principal al artelor în Renaștere. Proiectele decadente, precum construcția catedralei Sf. Petru

■ **Sala gigantilor**
Palatul din Te-
Mantua, cons-
t. în 1525-1535

după schițele
Giulio Romano

■ **Perugino:**
Căsătoria
Fecloarei
cca 1500,
236x186 cm
Muzeul de Artă
Frumoasă, Cae

■ **Jacopo da Pon-**
tormo **Coborârea**
de pe cruce
cca 1528, u. e. pe
lemn, 313x192 cm
Santa Felicità
Capela Barbadori
Florența

■ **Hans Memling:**
Portretul lui
Benedetto
di Tommaso
Portinari 1487,
u. e. pe lemn
45x34 cm Galeria
Uffizi Florența

din Roma – finanțată cu ajutorul fondurilor obținute prin indulgențe, permise de dogma romano-catolică – au dat naștere la critici și l-au determinat pe reformatorul german Martin Luther să acționeze. În arta lui Michelangelo și a pictorului venețian Tizian își găsesc ecouri atât disonanțele, anxietatea și haosul ce erodau temeliiile Bisericii, cât și tensiunile larg răspândite în epocă. Prin lucrările lor, acești artiști au pregătit calea pentru o nouă mișcare artistică – manierismul. Începând din anul 1520, noile tendințe ale stilului manierist au depășit granițele impuse de idealurile echilibrului, ale ordinii geometrice și armoniei, asociate cu Renașterea. Artă dramatică exagerată a lui Giulio Romano și maniera rigidă, glacială a lui Bronzino constituie exemplificări perfecte ale acestui nou stil

Naturalismul olandez

La nord de Alpi, Renașterea s-a dezvoltat sub cu totul alte auspicii, care au condus către un stil ce încorporează elemente renascentiste, rămânând, cu toate acestea, departe de lejeritatea elegantă a artei italiene. Aici, idealurile și temele din mitologia lumii antice au jucat un rol minor. În Flandra, declinul stilurilor gotice a adus cu sine un naturalism admirabil al culorilor luminoase și al atenției meticuloase pentru detalii, care s-a dezvoltat sub domniile ducilor de Burgundia. În lucrările lor cu temă religioasă, atât Jan van Eyck, cât și Hans Memling au adus scenele biblice mai aproape de privitor, recurgând la un iluzionism uimitor. În secolul XV, peisajele, naturile moarte și portretistica au ajuns genuri autonome. Perfecționarea de către Jan van Eyck a tehnicii picturii în ulei a deschis noi posibilități de exprimare artistică, fiind adoptată mai târziu și de artiștii italieni.

■ **Joachim Patinir: Charon traversând râul Styx**, cca 1511
ulei pe lemn
64x103 cm
Muzeul Prado Madrid

■ **Școala de la Fontainebleau: Gabrielle d'Estrees și sora ei**, cca 1592,
ulei pe lemn,
96x125 cm
Muzeul Luvru, Paris

■ **Quentin Massys: Maria și Pruncul**, 1529
ulei pe lemn, 68x51 cm
Muzeul Luvru, Paris

Multiplele dezvoltări din Germania

În Germania, Martin Schongauer a desăvârșit grafica. Matthias Grünewald a îmbogățit expresivitatea picturii religioase, iar Lucas Cranach a descoperit erotismul nudului feminin. Albrecht Durer, intermediar între stilul gotic și Renaștere, a ajuns cunoscut, atât în Italia, cât și în Germania, pentru îmbinarea stilurilor german și italian. Iconoclasmul protestant din timpul Reformei l-a determinat pe Hans Holbein să emigreze în Anglia, unde a devenit unul dintre cei mai mari portrețiști ai epocii sale.

Elegantă și erotism în Franța

Sub domnia lui Francisc I, în Franța s-a dezvoltat un mediu artistic independent. Regele a fost cel care a invitat în Franța artiștii italieni precum Leonardo, Cellini și Primaticcio. Aceștia au avut o influență covârșitoare asupra primei școli de la Fontainebleau, care a funcționat până după sfârșitul secolului XVI.

Masaccio

Tommaso di Giovanni di Simone Cassai
1401, San Giovanni – 1428, Roma

■ Unu dintre fondatori. Renașterii timpurii din Florența. ■ Unu dintre fondatori. Renașterii timpurii din Florența. ■ Unu dintre fondatori. Renașterii timpurii din Florența.

1401 Se naște Tommaso di Giovanni di Simone Cassai. Nașterea este înregistrată în cartea de naștere a orașului San Giovanni.

1406 Masaccio se căsătorește cu Maria.

1422 Întâlnește pe Donatello și pe arhitectul Filippo Brunelleschi. Întâlnește pe Donatello și pe arhitectul Filippo Brunelleschi.

1422 Atinge apogeul creației sale. Atinge apogeul creației sale.

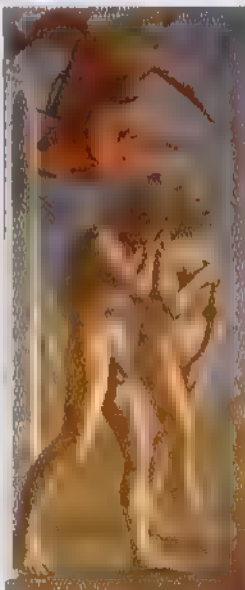
1423 Pleacă la Roma, probabil însoțit de Filippo Brunelleschi.

1424 Moare în Roma. Moare în Roma.

1425 Începe să se scrie despre el. Începe să se scrie despre el.

1426 Este redescoperit. Este redescoperit.

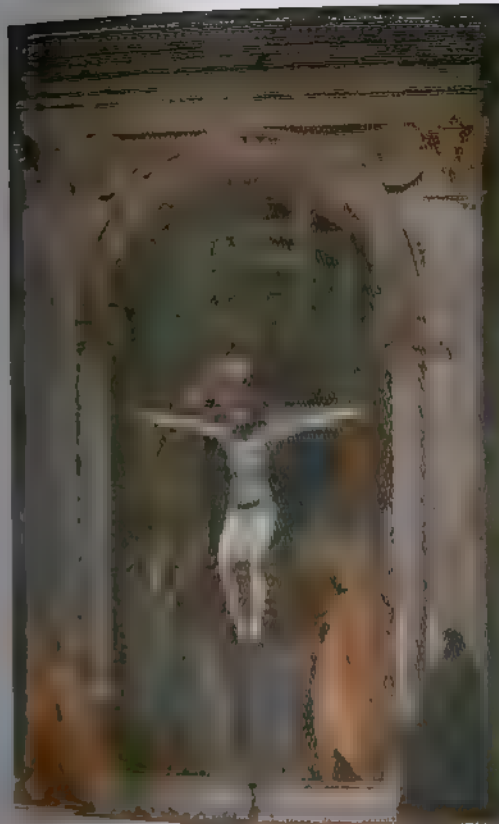
1428 Moare în Roma. Moare în Roma.

Deși Masaccio a trăit numai 27 de ani, a fost o figură cheie în istoria artei europene. În Florența el a cunoscut două personalități de marcă ale timpului, pe sculptorul Donatello (p. 128) și pe arhitectul Filippo Brunelleschi. Masaccio și-a însușit noua tehnică a perspectivei liniare și a folosit-o pentru a conferi picturilor sale un efect spațial novator. A reușit, de asemenea, să stăpânească forma umană: conturate prin lumini și umbre, siluetele sale se

mișcă liber în spațiu, exprimând demnitate și încredere în sine. Lucrarea sa cea mai amplă o constituie ciclul de fresce din Capela Brancacci a bisericii Santa Maria del Carmine din Florența, realizat împreună cu Masolino da Panicale. Masaccio a reușit să confere scenelor biblice o atmosferă nouă prin gesturile și expresiile faciale ale personajelor sale surprinse în momente de emoție extremă. Cu ciclul de fresce încă neterminat a plecat spre Roma, unde a murit în circumstanțe necunoscute. Pătrunzătoarele sale lucrări sunt considerate adevărate repere în istoria artei.

■ **Alungarea din Paradis**, cca 1426, frescă, 208x88 cm, Santa Maria del Carmine, Capela Brancacci, Florența

■ **Sfânta Treime**, cca 1425-1428, frescă, 14x12 m, Santa Maria del Carmine, Florența. Masaccio demonstrează cu această frescă că poate realiza o perspectivă perfectă. Într-o perspectivă perfectă, arhitectura este construită pe bazele geometrice ale naturii. Într-o perspectivă perfectă, arhitectura este construită pe bazele geometrice ale naturii.

de Tatăl și de porumbelul Sfântului Duh flancați de Maria și de Ioan Băptista, către care convergența de perspectivă se află la baza crucii. În vâlnu ochilor printr-unul din spațiile pare într-atât de real, încât ochii cred că privește prin perete într-o altă cameră. Masaccio a poziționat în mod deosebit ce e două personaje

Masaccio: alte lucrări

Fecioara cu Pruncul și Sfinții, 1422, Pieve di San Pietro, Cascia (Lazio)

Fecioara cu Pruncul și Sf. Ana, cca 1424, Capela Brancacci, Florența

Fecioara pe tron, 1426, Galeria Nazionale, Londra

Adorația magilor, 1426, Gemäldegalerie, Berlin

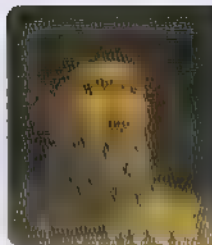
■ **Tributul**, cca 1425-1427, frescă, înălțime 255 cm, Santa Maria del Carmine, Capela Brancacci, Florența

Fresca îl înfățișează pe Iisus în mijlocul apostolilor săi, în fața unui vast peisaj. Personajele sunt prezentate ca arhetipuri neoclasice. Chit purile orizontale atât de reale, încât par a fi vii.

care aduc ofrande în colțun și din dreapta și din stânga jos a se potrivește în fața nășei pentru a le sta într-un alt pan de reatate decât Sfânta Treime. Această pictură a fost redescoperită în 1861, după ce rămăsese ascunsă, încă din secolul XVI, între un rețavil de vasa și un altar de piatră.

Masaccio

Donatello

Donato di Niccolò di Betto Bardi
1386-1466, Florența

■ Cel mai important sculptor al Renașterii timpurii ■ Preocupat de Antichitate ■ A stăpânit toate cele trei medii sculpturale ■ Fost profesor al lui Verrocchio ■ A avut un punct de vedere art sau

1386 Nașterea lui Donatello
Niccolò di Betto Bardi

1404 Devine călăuză a
a atelierului sculptural al
bunului Lorenzo Ghiberti

1408-1409 Prima sa
sculptură în marmură, *San*
Georghe

1416 Începe să se
sculpteze în bronz, *San*
Georghe

1432-1433 Călătoria în
Roma pentru a studia
artă clasică

1434-1437 Creația
maiestriei sale în
sculptura în bronz

1446-1447 Creația
sculpturii *David*

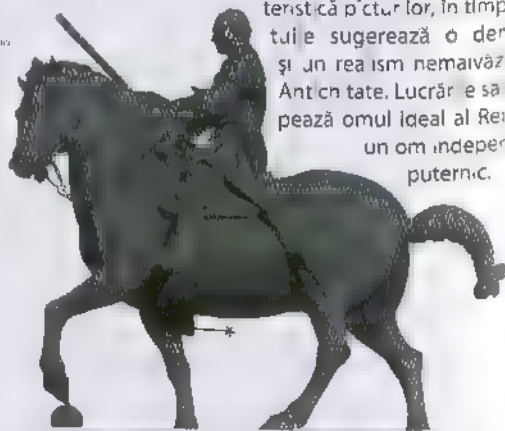
1453 Se întoarce în
Florența, unde creează
sculptura *San*
Georghe

1466 Muștele Florenței

■ Statuia ecvestră a lui
„Gattamelata” (Erasmus
da Narni), 1444-1453,
bronz, înălțime 340 cm,
Piazza del Santo Padova

Renașterea 420 60

Donatello a fost, fără îndoială, cel mai influent sculptor al Renașterii timpurii. A deprins meșteșugul în atelierul lui Lorenzo Ghiberti, cel mai important sculptor în bronz al epocii sale. Opera lui Donatello are la bază modele clasice. El a avut o mare influență asupra generațiilor următoare, inclusiv asupra lui Michelangelo (p. 150), datorită lucrărilor sale inovatoare. Prin el, sculptura a încetat să fie subordonată arhitecturii. A îndrăznit să creeze nuduri în mărime naturală. Odată cu sculptura sa ecvestră *Gattamelata* din Padova, a creat prototipul pentru nenumărate monumente ecvestre care au continuat să fie produse până în perioada barocului. Dând naștere unei statue ecvestre care nu porțea pe un conducător politic, el a reformtat o întreagă tradiție artistică. Donatello a lucrat în lemn, dar și în marmură și bronz. Basoreliefurile sale sunt executate cu o finețe caracteristică picturii, în timp ce statuile sugerează o demnitate și un realism nemăsurat. Antichitatea. Lucrările sale inspiră omul ideal al Renașterii, un om independent și puternic.

■ Bunavestire,
cca 1435
calcar
420x248 cm,
Santa Croce
Florența

■ David, cca 1444-1446, bronz,
înălțime 158 cm, Muzeul Național
Bargello, Florența

Data la care Donatello a creat această celebră
sculptură în bronz nu este încă cunoscută. Cu toate
acestea, nimeni nu contestă importanța acestui
prim nud de dimensiuni reale de după
Antichitate. Îmbrăcat numai cu o pălărie și o ștergare,
tânărul păstor biblic își pune piciorul pe
capul decapitat al lui Iștar. Goliath. Donatello
consideră corpul uman un organism viu, a cărui
formă formează un întreg armonios.

Arte lucrări importante ale lui Donatello

San Georghe, 1408-1409, marmură, Florența

Madonna Pazzi, 1430-1432, marmură, Florența

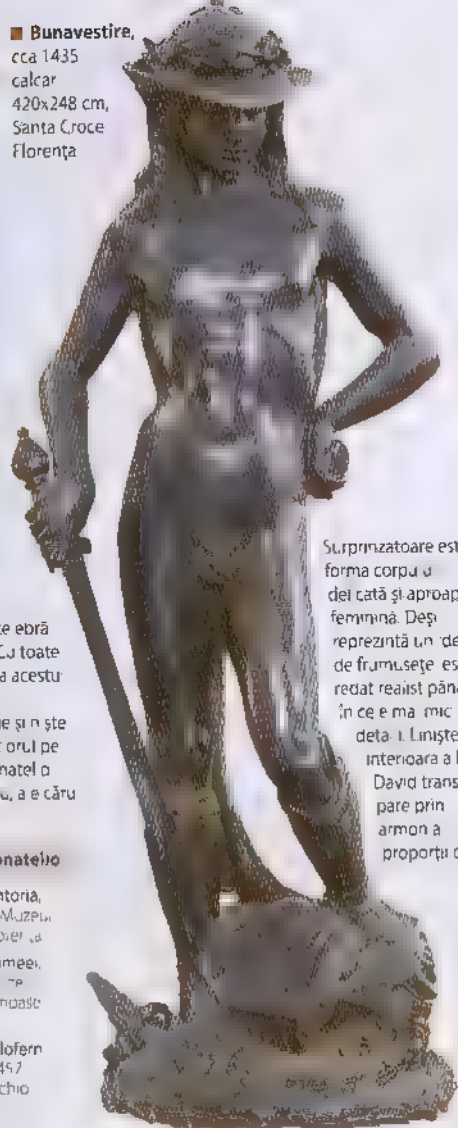
Prophet, Habacuc, 1430-1432, marmură, Florența

David, 1444-1446, bronz, Florența

Tribuna Cantoria,
1433-1438, Muzeul
Jumaliv, Florența

Dansul Saomei,
1430-1432, Muzeul
de Arte Humane,
Florența

Judith și Holoforn,
cca 1450-1453,
Piazzetta Vecchio
Florența

Surprinzătoare este
forma corpului
dei, atât și aproape
feminină. Deși
reprezintă un deal
de frumusețe, este
redat realist până
în cele mai mici
detalii. Linistea
interioară a lui
David trans-
pare prin
armonia
proportiei

Paolo Uccello

Paolo di Dono
1397–1475, Florența

- Maestru al perspectivei ■ A conferit figurilor sale o nouă dimensiune monumentară ■ Făcându-le să apară în spațiu ■ În ciuda unei vieți îndelungate, puține dintre lucrările sale

- 1397 Se naște Paolo di Dono
- 1407 Însuși pictorul inventiv al perspectivei
- 1415 Se însușește breșla oficială a pictorilor
- 1425 Pictura „Bătălia de la San Romano”
- 1436 Creează pictura „Profanarea ostiei”
- 1443–1445 Pictura „Statuia ecvestră a lui John Hawkwood”
- 1475 Moare în Florența

■ Statuia ecvestră a lui John Hawkwood 1436, frescă, 820x514 cm, S. Maria del Fiore, Florența

Renașterea 1420–1600

Florentinul Paolo Uccello a fost un pictor complex, dedicat experimentelor. A fost influențat de Donatello (p. 128) și de Masaccio (p. 126). Îi plăcea să rezolve probleme de perspectivă cu ajutorul matematicii și să reproducă, într-o perspectivă precisă, figuri geometrice complicate. Uccello este renumit mai ales pentru prezentarea unor grandioase scene de luptă și a unor comandanți. L-a pictat pe John Hawkwood, cunoscut italienilor ca Giovanni Acuto, în mărșime naturală, într-o frescă din catedrala din Florența. Hawkwood comandase trupe de mercenari în slujba Florenței. Contemporanii lui Uccello au fost uimiți de forma convingătoare în care au fost redați atât calul, cât și călărețul. Influențată de monumentele ecvestre ale Antichității, pictura sa a constituit unul dintre antecedentele primelor sculpturi ecvestre de bonz ale Renașterii timpurii, create la puțină vreme după aceea de sculptori precum Donatello și Andrea del Verrocchio.

Alte lucrări importante ale lui Uccello

- Frescele din Chiostro Verde cca 1439, Santa Maria Novella, Firenze
- Potopul cca 1439–1440, Santa Maria Novella, Firenze
- Profanarea Ostiei cca 1440–1445, Santa Maria Novella, Firenze

- Muralele de la San Romano cca 1438–1440, Palazzo Pubblico, Siena
- Cinci bărbați celebri, cca 1440–1445, Palazzo Pubblico, Siena
- Vânătoarea nocturnă, cca 1440–1445, Palazzo Pubblico, Siena

■ Bătălia de la San Romano cca 1438–1440, tempera pe lemn, 82x320 cm, Galeria Națională, Londra

Aceasta este una dintre cele trei tablouri pe care Uccello picta bătălia armatei florentine de mercenari împotriva orașor Sana

■ Sf. Gheorghe și balaurul cca 1456, tempera pe pânză, 57x74 cm, Galeria Națională, Londra

Uccello a redat lupta dintre Sf. Gheorghe și balaur ca pe o scenă de basm. Figura delicată a fetei regale este pictată în concordanță cu idealurile de eleganță și frumusețe a estului gotic internațional (prețuit și în Florența). Calul care-l poartă pe Sf. Gheorghe este pictat, conform tradiției, intrând pe diagonală în galop

și Lucca, în 1432. Că țreții și călăreții s-au sculptați în lemn, arhitectele sunt dispuse în unghiuri geometrice

Paolo Uccello

Fra Angelico

Guido da Pietro

cca 1387, Mugello – 1455, Roma

- A lucra la catedrală
- Apropiat de gaura intermunda
- A lucra la Masaccio
- A lucra la număra subiectele care
- A lucra la tonul de albastru, aur și roșu

cca 1387 Guido da Pietro, anul de naștere al pictorului. El este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni artiști ai secolului al XIV-lea din Florența.

1417 Prima activitate a pictorului. El este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni artiști ai secolului al XIV-lea din Florența.

cca 1419-1422 Între timp, el este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni artiști ai secolului al XIV-lea din Florența.

1445 Papa Eugenius IV îl cheamă la Roma, unde el este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni artiști ai secolului al XIV-lea din Florența.

1450 Devine stareț al mănăstirii San Domenico din Florența.

1453-1454 Se mută din nou la Roma.

■ Judecata de Apol
cca 1432-1435, tempera pelemn, 105x210 cm.
Muzeul San Marco, Florența

Judecata de Apol era un subiect des tratat. Lucrarea este reprezentată în două paleta de aur și albastru al lui Fra Angelico.

Renașterea 1420-1610

Lucrările pictorului-călugăr Fra Angelico reflectă o credință de nezdruccinat în ordinea divină a universului. Madonile sale sunt pline de o extraordinară grație și puritate. Lucrările sale exprimă în mod clar o profesiune de credință într-o armonie celestă aflată dincolo de pasiunile și problemele lumesti. Cu toate acestea, Fra Angelico a prezentat sistemul de credințe medieval în cea mai avansată formă artistică a timpului său. În consecință, el a devenit unul dintre cei mai remarcabili artiști ai Renașterii timpurii din Florența și Roma. Personalitatea lui Fra Angelico a fost modelată de reclusiunea sa și de supunerea sa față de valorile ordinului său: sărăcie, castitate și umilință. După moarte, a căpătat supranumele de *pictor angelicus*, „pictorul angelic”. La aproape 530 de ani de la moarte, în 1984, a fost beatificat de papa Ioan Paul II.

■ **Bunavestire**, cca 1450, frescă, 216x321 cm.
San Marco, Florența
Fra Angelico a creat numai lucrări religioase. Frescele cu care a acoperit

pereții mănăstirii San Marco sunt printre cele mai cunoscute lucrări ale sale. El le-a păstrat în mod voit cât mai simple, pentru a stimula meditația și rugăciunea. Bunavestirea (în care Maria primește vestea că este pe cale să-l dea naștere

lui Iisus) emană pace și milostenie. Arhitectura elaborată cu migală respectă regulile perspective liniare și reflectă perfect arhitectura mănăstirii Grădina Inch să din stânga frescei este un simbol al virginității Mariei.

Alte lucrări ale lui Fra Angelico

Viața Sf. Dominic, cca 1423-1424, Galeria Națională, Londra

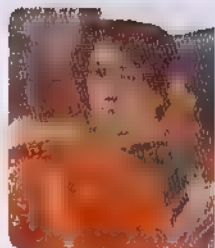
Incoronarea Fecioarei, cca 1430-1432, Muzeul din Paris

Altarul de la Anna, cca 1432-1434, Muzeul din Roma

cca 1434-1438, Muzeul San Marco, Florența

Coborârea de pe Cruce, cca 1437-1440, Muzeul din Florența

Viața Sf. Ștefan și a Sf. Laurențiu, cca 1447-1455, Muzeul din Roma

Sandro Botticelli

Alessandro di Mariano Filipepi
1445–1510. Florența

■ Pictor, preferat a familiei Medici din Florența ■ a învățat la toate genurile de pictură ■ Acrea mporan e ■ și altare pentru nașterea și scena mitologică

1445 Alessandro di Mariano Filipepi

1470 Sandro Botticelli

1481 Sandro Botticelli

1482 Sandro Botticelli

1495 Sandro Botticelli

1510 Sandro Botticelli

După ce și-a făcut ucenicia ca aurar, Botticelli a învățat arta picturii de la Fra Filippo Lippi. Apoi a lucrat, probabil în atelierul lui Andrea del Verocchio, unde era angajat și tânărul Leonardo (p. 144). Și-a dezvoltat un stil foarte personal, care se baza în mare măsură pe linii curbe, sinuoase. Ornamentele, părul și contururile care se mișcă într-un mod plin de imaginație conferă picturilor sale o notă decorativă. Acest tip de lucrări s-a bucurat de mare trecere printre protectorii săi bogați, precum familia Medici. Prin Madone și sale a creat unul dintre idealurile feminine inconfundabile: zveltă, blondă, feroc și ușor melancolică. Personajele din mitologia antică au oferit noi teme de expunere artistică. Picturile sale au ajuns să fie considerate reprezentative pentru stilul florentin.

■ **Madonna del Magnificat**
cca 1482, tempera pe emn,
diametru 115 cm,
Galeria Uffizi, Florența

Această pictură rotundă este una dintre portretele cele mai importante și mai frumoase dintre cele dedicate de Botticelli Madonei. Rămânând în discuție plată a fost alegerea pictorului Botticelli, compune aici un grup care pare a se mișca armonios. Madona scrie Magnificat-ul, o veche cântare creștină de laudă.

■ **Alegoria Primăverii (La Primavera)**
cca 1477–1482, tempera pe emn, 203x314 cm,
Galeria Uffizi, Florența

Botticelli a fost unul dintre primii pictori renascentiști care și-au ales drept subiect al unor lucrări grandioase zeii mitologiei clasice. Cânturarii umeniști de la curtea Medici au avut pe Botticelli în conceperea lucrării. În centrul **Alegoriei Primăverii**, Venus,

zeița dragostei, îl invită pe privitor într-un lumin și portocaliu în partea dreaptă dansează Flore, zeța florilor însoțită de nimfe și de Zefir, zeul vânturilor, în timp ce în partea stângă apar cele Trei Grații. Tot în stânga, Mercur, împrăștiind norii cu tolgă. Această imagine poetică poate fi supusă unor interpretări. Cel mai probabil ea simbolizează dragostea senzuală și cea spirituală.

Alte lucrări importante ale lui Botticelli

Doi scene din viața Iuditei,
cca 1480–1485, Florența

Venus și cele Trei Grații
oferind daruri unei tinere,
cca 1483–1485,
Muzeul Luvru, Paris

Moise tânăr 1484
Galeria Uffizi, Florența

Portretul unui tânăr
cca 1483, Galeria Uffizi, Florența

Marte și Venus, cca 1485
Galeria Națională, Roma

Sandro Botticelli

Nașterea lui Venus

Capodopera lui Botticelli sintetizează, mai mult decât oricare alta, cultura florentină a Renașterii timpurii, aflată sub influența stilului clasic. Comandată de familie medică, lucrarea o prezintă pe Venus goală – un ideal de frumusețe – stând în picioare, în mijlocul unei scoici, urașe, plasate în centrul imaginii. Doi zei ai vântului o împing cu suflarea lor către mal, unde o așteaptă o nimfă, ținând o mantie brodată cu motive florale. Motivul se bazează pe *Venus Anadyomene*, o legendă din Antichitate. Artistul florentin Angelo Poliziano o descria pe zeița născută din spuma mării într-un poem din 1475, care împrumuta elemente din Homer. Filozoful Marsilio Ficino, contemporanul lui Botticelli, a interpretat mitul prin prisma uniunii dintre spirit și materie. Botticelli era la curent cu ideile cărturarilor și le-a folosit în tablourile sale. Venus este perfectă ca o statuie de marmură. Silueta ei urmărește contururile unui mare

Pletele sale în bătaia vântului continuă această mișcare elegantă a liniei. Arta tinuturile curge, iar ale veșmintelor personajelor secundare îi răspund. Botticelli urmărește o armonie ideală a tuturor elementelor. Astfel a obținut o compoziție care intruzează o extraordinară claritate și frumusețe.

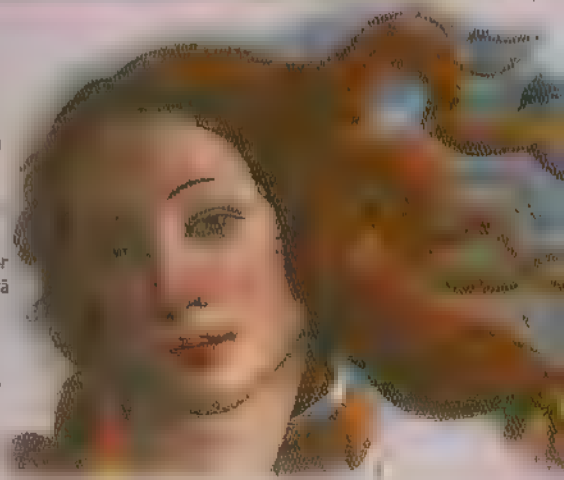
■ **Nașterea zeiței Venus**, cca 1485, tempera pe pânză, 172,5x278 cm, Galeria Uffizi, Florența

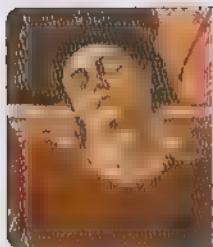
Acest grup reprezentând două zeițe eoliene strâns îngemănate, suflă către Venus

dinspre stânga. Cele două personaje dau un aer de dinamism picturii, contrabalansând figura nimfei din partea dreaptă. Corectitudinea anatomică nu avea importanță pentru Botticelli.

În crearea figurii lui Venus, Botticelli urmează un arhetip al Antichității, „Venus Pudica”, cea care își acoperă cu modestie sânii și organele genitale cu mâna. Zeița lui Botticelli stă elegant în echilibru pe un singur picior. Ea ilustrează conceptul clasic de *contrapposto*, fiind poziționată astfel încât umerii să fie orientate într-un sens, în timp ce celălalt picior este în fața celui al soldurilor și al picioarelor, părând mai relaxată. Cu toate acestea, fața îngustă și expresia melancolică și meditativă nu sunt clasice. E posibil ca Venus să fi fost modelul pe Simonetta Vesputi, o tânără frumusețe florentină admirată inclusiv de Leonardo da Vinci. A murit la o vârstă fragedă în 1476.

Piero della Francesca

cca 1415/20–1492, Borgo San Sepolcro

- A căutat să obțină o precizie matematică în picturile și frescele.
- A combinat perspectiva lineară cu un tratament realist și clar al
- Manierismului, tendință de reducere a volumelor și de geometrizare
- Pictură murală narativă

cca 1415–1420 Se naște Piero di Benedetto de' Franceschi, în Borgo San Sepolcro, provincia Arezzo

1439 Căpitanul Domenico Veneziano, în Florența, îl învață să picteze pentru spitalul din Santa Maria della Nuova

1442 Se întoarce la Borgo San Sepolcro

1451 Întreține neșterea pe arhitectul și teoreticianul Leon Battista Alberti la Rimini; pictează o frescă pentru Sigismondo Malatesta. Căpitanul de la Novara

1452 Se mută la Arezzo, unde până în 1470 decorează prințesa capela a curții de la San Francesco

1458–1459

Trăiește la Roma

cca 1460 Menționează că a fost la curtea lui Federico da Montefeltro din Urbino, un important centru artistic

cca 1480 Renunță la pictură și se dedică studiului perspectivei, publicând un tratat despre înțelesul perspectivei în pictură. Mare parte din munca sa de cercetare va fi utilizată ulterior în lucrările altor artiști

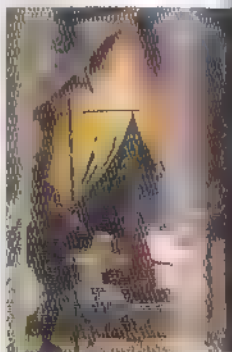
1492 Moare la Borgo San Sepolcro

Piero della Francesca nu a lucrat în Florența, principalul centru al culturii renașteriste timpurii, ci la curțile și bisericile din provincie. Aici și-a dezvoltat un stil inconfundabil, caracterizat printr-o mare claritate a

forme și o notă de sublim festiv. Proportțiile și ritmul lucrărilor sale se bazează pe studiul atent al geometriei și al perspectivei

Picturile sale se evidențiau prin tratamentul riguros naturalist al luminii. Odată cu fresca *Visul împăratului*

Constantin, Francesca a reușit să creeze una dintre primele reprezentări picturale ale unei scene de noapte. Lucrările lui se caracterizează prin volume reduse și forme geometrice.

■ **Visul împăratului Constantin**, cca 1458
329x190 cm, frescă
San Francesco, Arezzo

Alte lucrări importante ale lui Piero della Francesca

Madonna del Parto (Madona Maternității), cca 1450
Muzeu, Madonna del Parto, Montefeltro

Botezul lui Hristos, cca 1450
Galeria Națională, Londra

Legenda Adevăratei Crucii, după 1458, San Francesco, Arezzo

Bic Jurea lui Hristos, cca 1460
Galeria Națională, Londra

Madona cu Pruncul Îngeri și donator, cca 1472
Pinacoteca Bisericii, Milano

■ **Ducele da Montefeltro și soția sa**, după cca 1466, pe lemn, fiecare panou 47x33 cm
Galeria Jffiz, Florența
Aceleste portrete pătate pe

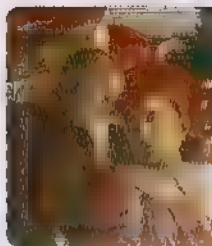
doză panouri de lemn, sunt o mărturie a influenței picturii din nordul Europei asupra artei italiene. Piero della Francesca a învățat tehnica picturii în ulei (în acest obiect, obținut în tempera)

de la pictori olandezi, pe care-i urmărise la curtea ducelui de Montefeltro. Lor le datorează și fina redare a peisajelor de o mare profunzime

■ **Legenda Adevăratei Crucii**, detaliu după 1458, frescă, San Francesco, Arezzo

Aceasta este o parte a unei ample serii de fresce reprezentând legenda Sfintei Crucii. Pictura o înfățișează pe Sf. Elena însoțită de două femei de la curtea ingenuă în fața crucii lui Hristos întinse pe pământ. Caracteristice pentru Piero della Francesca sunt ritmul clar, meritul să redea povestea, și prezentarea puternică, statuară a personajelor.

Andrea Mantegna

1431, Isola di Carturo — 1506, Mantua

■ Experimentat efecte extreme de perspectivă

Extrem de talentatul Andrea Mantegna a avut parte de o recunoaștere timpurie în orașul universitar Padova. Aici s-a aflat în strânsă legătură cu umanisti cu a căror care-i împărtășeau interesul pentru Antichitatea romană. Interes vizibil în elementele arhitecturale din picturile sale, marcate de stilul clasic roman. Temele mitologice au jucat un rol important în lucrările sale. Figurile au la el contururi precise, ca și cum ar fi înzotate sau sculptate. Mantegna a fost influențat profund de sculptorul florentin Donatello (p. 128), care lucra și el în Padova

■ Familia Gonzaga, 1474, frescă, Palatul Ducal, Mantova

Ca pictor de curte al familiei Gonzaga din Mantova, Mantegna a realizat celebrele fresce pentru Camera degli Sposi (Camera

nuptială) a palatului. Portretele familiei protectorilor săi sunt poziționate în fața unor detalii de arhitectură clasică creând astfel iluzia unui spațiu mai mare.

■ Fresca plafonului din Camera degli Sposi, 1474, Palatul Ducal, Mantova

Mantegna a făcut experimente îndrăznețe de perspectivă. Fresca rotundă a plafonului din Camera degli Sposi pare să ne ofere o privire fugară într-un paradis deschis. Ingeri și alte figuri se uită în jos către privitor aplicându-se peste o balustradă pictată. Acest concept a fost o platră de hotar în dezvoltarea picturii iluzioniste de plafoane, care a atins apogeul în epoca barocă. Un alt exemplu este și lăcuța mușturii reduse la dimensiuni ale lui Hristos mort (deasupra

■ Hristos mort, cca 1490, tempera pe lemn, 66x81,3 cm, Pinacoteca Brera, Milano

Alte lucrări de Mantegna

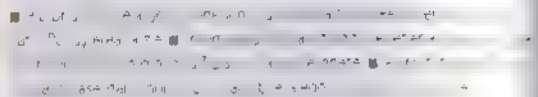
- Adorația păstorilor, cca 1450, Pinacoteca Brera, Milano
- Aratul de către Sf. Zeno, cca 1460, Biserica Sf. Zeno, Mantova
- Sf. Sebastian, cca 1460, Pinacoteca Brera, Milano
- Triumful lui Caesar, cca 1480, Pinacoteca Brera, Milano

Andrea Mantegna

Giovanni Bellini

cca 1430–1516, Veneția

cca 1430 Se naște a Veneția ca fiu al pictorului Jacopo Bellini

1453 Sora sa se căsătorește cu pictorul Andrea Mantegna

1459 Lucrează o vreme a Padova împreună cu tatăl și cu frații săi. Urmează de asemenea pictura

1475 Întâlnire cu Veneția pe Antonia da Messina și invația de la tehnica picturii în ulei

1479 Primește o comandă pentru un mare ciclu de picturi la Sala del Maggior Consiglio. Sala Mare, Consiliul de la Palatul Dogilor din Veneția; la mai mult de un deceniu mai târziu a fost distrusă într-un incendiu în 1577

1488 În urma unei comenzi a familiei Dandolo, pictează un triptic de mari dimensiuni pentru Biserică Franca din Veneția

1506 Întâlnește pe pictorul german Albrecht Dürer aflat în vizită în Veneția pe la sfârșitul anului

1516 Moare a Veneția

Giovanni Bellini a transformat Veneția într-un centru al picturii renaștentiste comparabil cu Florența sau Roma. El a creat altare monumentale și tablouri pentru devoțiunea privată. Inițial, a fost influențat de către cumnatul său, Andrea Mantegna (p. 140). Pe vremea când, în Italia, pictura în ulei era încă o tehnică nouă, el a folosit uleiurile pentru a produce efecte strălucitoare de lumină și culoare și treceri line de la o culoare la alta. Picturile sale se opuneau clarității ilustrative a Renașterii florentine. Cei mai importanți elevi ai lui Bellini au fost Giorgione (p. 162) și Tizian (p. 164).

■ Alegorie sacră, cca 1490, ulei pe pânză, 73x119 cm, Gaeria Uffizi, Florența

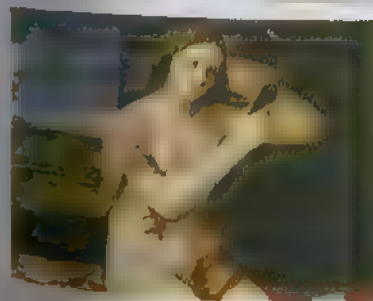
Semnificația acestor picturi misterioase n-a fost complet elucidată nici până în zilele noastre. Ea combină diverse

figur de sfinți și alte personaje într-un singur portret simbolic. Peisajul din fundal primește o nouă semnificație și devine un element la fel de important al tabloului ca și personajele înseși

■ Pala di San Zaccaria, cca 1480, San Zaccaria, Veneția, pe pânză (transferat la perenn), 500x235 cm, San Zaccaria, Veneția

Reînălțarea acest altar de mari dimensiuni urmând noua tehnică renaștentistă numită *Sacra Conversazione* în timpul Evului Mediu. Fiecare sfânt era reprezentat pe câte un panou separat. Bellini a combinat Madona pe tron cu figurile de sfinți într-o singură unitate cromatică și spațială. Elemente arhitecturale pictate scot în evidență cu deosebită acuratețe construcția arhitecturală și abstracția. Măiestria artistică atrăgătoare desăvârșită și o extraordinară precizie și demnitate.

■ Tânăra femeie la oglindă, 1505, ulei pe pânză, 62x79 cm, Muzeu de Istoria Artei, Viena

În această lucrare târzie, Bellini a creat o armonie dintre peisaj și figură, între departe și apropiat. Pictura se definește printr-o compoziție clară și un colorit luminos.

Alte lucrări importante ale lui Bellini

Agonia din Grădina Ghetsemani, cca 1459, Gaeria Națională, Londra

Polipticul Sf. Vincent Ferrer, cca 1464, Gaeria Sf. Ioan și Sf. Pavel, Veneția

Pala di San Giobbe, cca 1470, Gaeria Academiei, Veneția

Fecioara cu Pruncul, cca 1485–1490, Muzeu Metropolitan de Artă, New York

Triptic cu de la Santa Maria Gloriosa dei Frari, 1488, Santa Maria dei Frari, Veneția

Portretul unei tănări, cca 1500, Gaeria Națională de Artă, Washington DC

Portretul dogelui Leonardo Loredan înainte de 1501, Gaeria Națională, Londra

Ospățul zeilor, 1514, Gaeria Națională de Artă, Washington DC

Leonardo da Vinci

1452, Anchiano, aproape de Vinci – 1519, Cloux (Franța)

■ Unul dintre cei mai importanți artiști ai Renașterii
■ Pe lângă pictură, a fost inginer, arhitect, scriitor, botanist, geolog, astronom, fizician, matematician, inventator, scriitor, botanist, geolog, astronom, fizician, matematician, inventator

■ 1452 Se naște în satul Anchiano, lângă Vinci, aproape de Florența, în familia lui sergentului și notarului

■ 1472 Intră în presaia picturii în atelierul lui Verrochio la Florența

■ 1482 Se mută în Milano, unde întâlnește pe Ludovico il Moro

■ 1493 Adevăratul început al creației sale pentru Ludovico il Moro

■ 1495 Începe Căminul lui Cristoforo

■ 1499 După răsturnarea lui la putere a lui Ludovico il Moro, se mută în Franța, recâștigând prin Mantova și Verona

■ 1502 Devine inginerul militar al generalului Cesar Borgia

■ 1503 Începe să scrie, după un model din Italia, un dicționar de anatomie

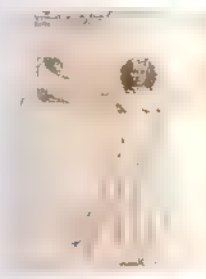
■ 1508 Se înfățișează în Milano

■ 1510 Începe să scrie anatomiei umane

■ 1513 Întâlnește pe regele de Roma

■ 1516 Începe să scrie anatomiei umane
■ 1519 Moare în Franța la Cloux pe la ora

Mai mult decât oricare altă personalitate a Renașterii, Leonardo da Vinci a fost intruchiparea idealului umanist al omului universal. Copil din flori al unei cameriste, Leonardo a ajuns unul dintre cei mai influenți artiști ai tuturor timpurilor. Deși a terminat numai 17 picturi, care-i aparțin fără umbră de îndoială, a descoperit soluții pentru toate categoriile de probleme artistice. Generații întregi de artiști au beneficiat de pe urma inovațiilor sale. Compozițiile lui sunt armonioase și curgătoare creând o extraordinară impresie de real. Leonardo a creat modulații foarte fine ale umbrei și ale luminii, în special pentru chipurile și peisajele din fundal. Personajele sale exprimă o gamă largă de emoții

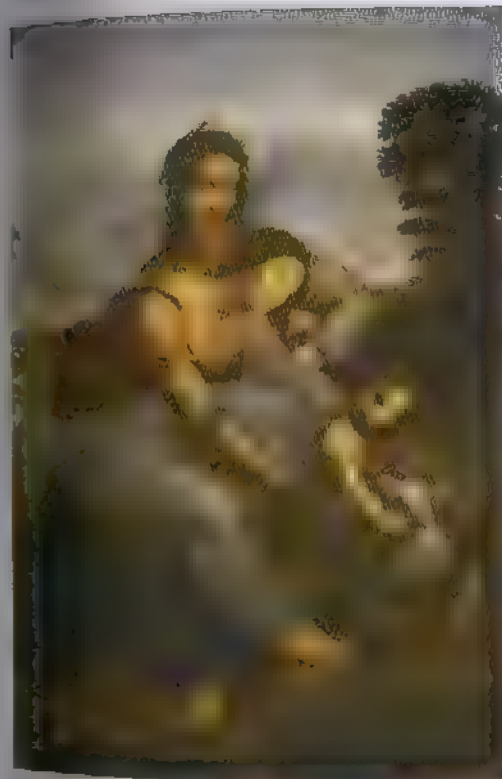

■ Omul vitruvian, cca. 1490, penișă sau creion pe hârtie, 34,3x24,5 cm, Galeria Academiei, Veneția

Alte lucrări importante ale lui Leonardo

Bunavestire, cca. 1472-1478, Galeria Uffizi, Florența
Madona cu garoafa, cca. 1480-1485, Alte Pinacoteche, Milano
Ginevra de' Benci, cca. 1475-1478, Galeria Uffizi, Florența
de la Washington, DC
Madona Benois, cca. 1490-1495, Kremlin, Moscova

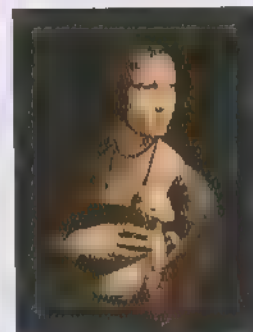
Sf. Ieronim, cca. 1480-1485, Galeria Uffizi, Florența
Adorația Magilor, cca. 1480-1485, Galeria Uffizi, Florența
Fecioara din grotă cu stâncă, cca. 1483-1485, Galeria Uffizi, Florența
Portretul unui muzician, cca. 1490-1495, Galeria Uffizi, Florența

■ Fecioara cu Pruncul și Sf. Ana, cca. 1501-1512, ulei pe lemn, 168x130 cm, Muzeul Luvru, Paris
■ În cazul a tot lucrărilor ale sale, Leonardo a lasat o și pe cea mai mare parte a Sf. Ana și a Fecioarei, favorizată de clasic, a conferit picturii seninătate și armonie. Peisajul, cu munții dispărând în spatele perdelei de ceață albastră, reflectă preocuparea lui Leonardo pentru studiul atent al naturii.

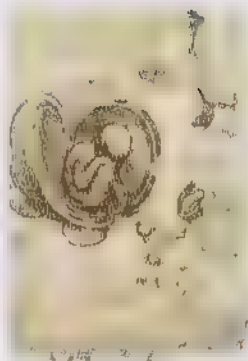
său de Iisus crucificat pe altarul Domnului. Leonardo realizează un grup complex de figuri, care par a se afla în mișcare, rămânând, totuși, strâns înlanțuite prin dispunerea piramidală, favorizată de clasic, a conferit picturii seninătate și armonie. Peisajul, cu munții dispărând în spatele perdelei de ceață albastră, reflectă preocuparea lui Leonardo pentru studiul atent al naturii.

Se crede că doamna din imagine a fost iubita ducelui Ludovico il Moro, la curtea căruia Leonardo a lucrat mulți ani ca pictor, sculptor și inginer. Se spune că ar fi fost o muziciană talentată, că vorbea latina fluent și că participa deseori la întrunirile filozofice ale cărturarilor. Portretul de față dă impresia de realitate nu numai datorită detaliilor extrem de minuțios lucrate ci și din cauza posturii foarte naturale a tinerei femei. În timp ce corpul ei este întors înspre stânga, ea pare să-și fi întors brusc capul spre dreapta, ca și cum ceva din acea direcție - ar fi atras atenția. Leonardo a evitat profilul rigid sau vederea frontală, caracteristice portretisticilor acelei perioade. Hermina, redată foarte naturalist, pare și mai reală din cauză că femeia o atinge

■ Doamna cu hermină („Cecilia Gallerani”), cca. 1490, ulei pe lemn, 55x40 cm, Muzeul Czartoryski, Cracovia

Leonardo da Vinci

■ **Studiu anatomic: embrion în uter** cca 1509-1514, cretă, creon roșu, peniță și cerneală pe hârtie 30,4x22 cm Biblioteca Regală, Windsor

Leonardo nu se mulțumea să deseneze nudul, care ajunseseră un loc comun în secolul XV. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează corpul, el a disecat cadavre împreună cu anatomici de renume. Se pare că plănuia să publice un manual ilustrat de anatomie, pe care însă nu l-a terminat, cum n-a terminat nici tratatele de inginerie sau de artă a picturii.

■ **Cap de față** desen nedat Leonardo a fost un grafician și un desenator de geniu. A lăsat nenumărate schițe și studii – mai multe decât oricare alt artist renescentist. El considera desenul o metodă de cercetare parte a unui proces de înțelegere intelectuală și experimentare formală. Multe dintre schițele sale au fost făcute în grabă; altele sunt lucrate

subtil diferențiate. În crearea acestor figuri el a căutat întotdeauna să atingă frumusețea ideală. Invențiile lui Leonardo nu se limitau numai la pictură. El încerca fără încetare să descopere cum funcționează totul. Dorindu-și mereu să ajungă la esența lucrurilor a studiat medicina, optica, anatomia, geologia, cartografia și biologia. A lăsat în urmă schițe și caiete cu mii de pagini, ce fac dovada intuițiilor sale fundamentale cu privire la fenomenele naturale, devenind prin teile ilustrației științifice. Artă era socotită o știință de Leonardo, o știință care necesită o foarte mare atenție pentru detalii și care se regăsea reflectată la nivelul întregului cosmos.

în cele mai mici amănunte. Majoritatea proiectelor sale artistice, precum pictura „Leda și lebăda”, ne sunt cunoscute numai ca desene pe hârtie. Din acest proiect n-au rămas decât studii preliminare și copii făcute de elevii săi. Părul ornamentat ne amintește de figurile feminine ale lui Botticelli și ne dezvăluie afinitatea lui Leonardo pentru liniile curbe.

■ **Cina cea de Taină** 1495-1497, frescă uscată 423x904 cm. Biserica Santa Maria delle Grazie, Milano
Cei 12 discipoli sunt adunați în jurul mesei pentru ultima masă de Paște înainte de crucificarea sa. Leonardo prezintă momentul cu cea mai mare încălcare emoțională, când Iisus spune „Unu din voi mă va trăda”

Agitația apostolilor traversează masa. La stânga lui Iisus, Iuda se retrage înspăimântat. Iisus rămâne neclintit în centru, arătând cu mâinile întinse către pâinea și vinul de pe masă. Leonardo combină diferite reacții individuale, gesturi și temperamente într-o compoziție unitară. Perspectiva geometrică cu ajutorul căreia este redată camera, concentrează atenția

privitorului asupra figurii lui Iisus. Cina cea de Taină nu mai fusese niciodată prezentată cu un asemenea dramatism. Leonardo a folosit tempera și uleiul pe un perete uscat, o tehnică experimentală ce n-a rezistat în timp. În ciuda numeroaselor tentative de restaurare s-au păstrat numai fragmente. Lucrarea a inspirat numeroși artiști, de la Rembrandt până la Warhol.

Mona Lisa

Mona Lisa este unul dintre cele mai celebre portrete din lume și, în același timp, una dintre cele mai misterioase picturi. Nu este cert nici măcar faptul că tabloul o reprezintă pe soția cetățeanului florentin Francesco

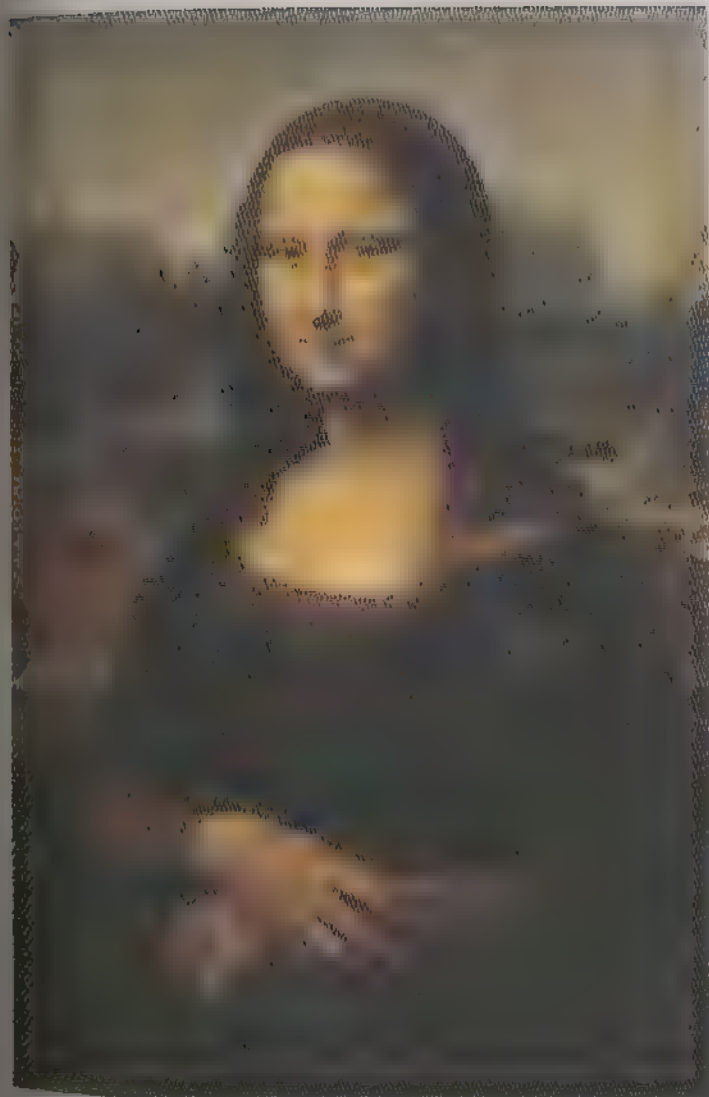
del Giocondo, numită *Mona Lisa*. Magia un că a picturii provine, probabil, din utilizarea stilului numit *sfumato*, o încheșare delicată, aproape imperceptibilă, ce se regăsește în principal la nivelul trăsăturilor feței, dar și în peisaj. Leonardo a reușit astfel să evite precizia tăioasă și rigiditatea caracteristice portretistilor anteriori. Tonurile se amestecă, iar peisajul se contopește cu figura umană, cosmosul cu omul.

Zâmbetul Mona Lisei este unul dintre cele mai celebre din lume. Dar zâmbeste ea cu adevărat sau nu? Leonardo a obținut acest efect utilizând o tehnică de mare maestru. A lăsat expresia Mona Lisei în mod deliberat nedeterminată. O umbră fină deasupra colțurilor gurii și a ochilor întreține nesiguranța privitorului.

■ **Mona Lisa (La Gioconda)**, cca 1503–1506, ulei pe Lemn, 77x53 cm, Muzeul Luvru, Paris

Forma *Mona Lisei* pare simpă, dar ținuta ei este bine calculată. Leonardo face, prin geometrie, ca figura să pară reală. În timp ce ochii ei privesc direct înspire noi, Leonardo întoarce torsoul spre stânga, dând viață compoziției.

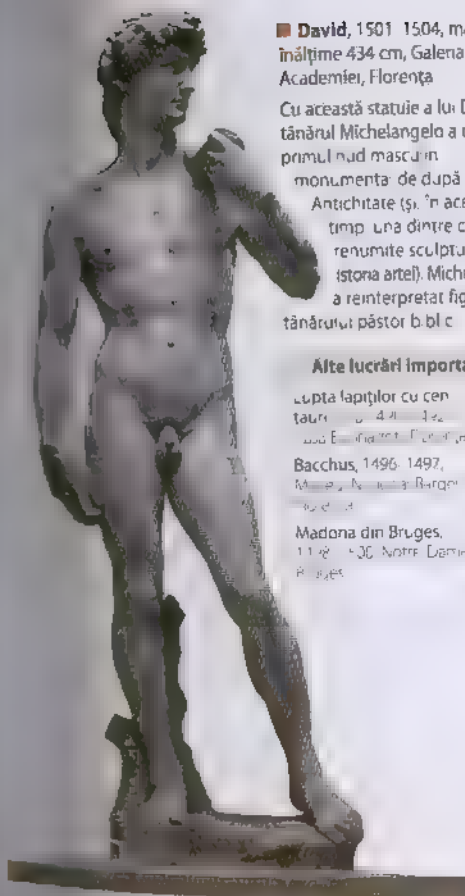
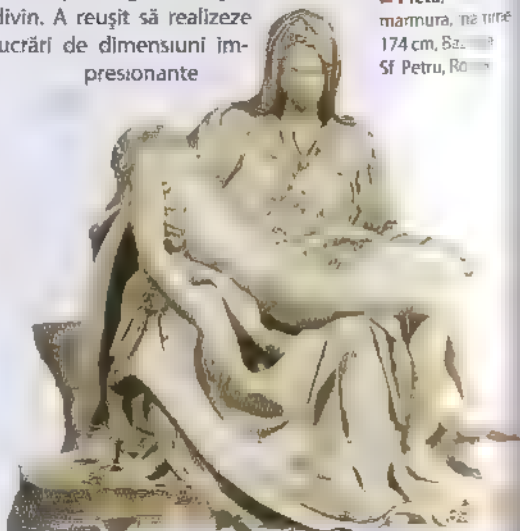
Michelangelo Buonarroti

1475, Caprese – 1564, Roma

■ **1475** Se naște în Caprese din Toscana. **1488** Își face ucenicia la pictorul fiilor lui Domenico Ghirlandaio. **1490-1492** Este în Italia să lucreze la palatul Lorenzo de Medici. **1496** Începe să lucreze la Piața. **1501** Se întoarce la Florența și începe lucrul la statuia David. **1504** Primește comanda pentru o frescă imensă a unei bătăii la Palazzo Vecchio din Florența, pe care nu o va termina niciodată. **1505** Este chemat în Roma de către papa al IV-lea pentru a proiecta monumentul funerar. **1508** Începe frescele plafonului Capela Sixtină. **1520** Pătrunde în viața politică și este ales membru al Consiliului. **1534** Se mută în Florența și proiectează domul. **1546** Începe să lucreze la Piața și proiectează domul. **1564** Moare în Roma.

Provenind dintr-o familie din mica nobilime, a devenit mic meșteșugul picturii de la Domenico Ghirlandaio. Apoi a învățat să sculpteze împreună cu elevul lui Donatello (p. 128), Bertoldo di Giovanni. A studiat modelele sculpturii clasice în galeria familiei Medici și a avut contacte cu filozofii neoplatonicieni. Toate acestea l-au ajutat să-și formeze propria concepție artistică. Considera tipul de frumusețe ideală ca fiind o reflecție a divinității. Artă nu era pentru el o meserie, ci o provocare intelectuală. Michelangelo a fost primul artist care a fost venerat încă din timpul vieții ca un geniu divin. A reușit să realizeze lucrări de dimensiuni impresionante.

■ **Pietă**, 1499, marmură, înaltă 174 cm, Bazilica Sf. Petru, Roma

■ **David**, 1501-1504, marmură, înălțime 434 cm, Galeria Academiei, Florența. Cu această statuie a lui David, tânărul Michelangelo a creat primul nud masculin monumental de după Antichitate (și în același timp una dintre cele mai renumite sculpturi din istoria artei). Michelangelo a reinterpretat figura tânărului păstor biblic

transformându-l într-un erou puternic, plin de energie și curaj. Statura gigantică fusese proiectată inițial ca stălp de susținere pentru corul catedralei florentine, cu toate acestea, după ce a fost terminată a fost amplasată în fața lui Palazzo Vecchio ca simbol al comunității. Astăzi, în acest loc se găsește o copie, iar originalul se află la Galeria Academiei.

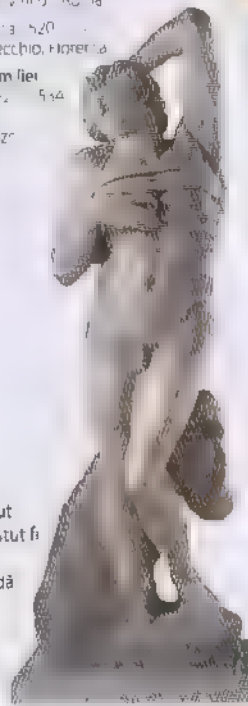
Alte lucrări importante ale lui Michelangelo

Lupta lăpților cu centauri, 1492-1494, marmură, Palazzo Vecchio, Florența.
Bacchus, 1496-1497, marmură, Palazzo Vecchio, Florența.
Madona din Bruges, 1501-1504, marmură, Biserica Sf. Marii, Bruges.

Moise, 1513-1516, marmură, Bazilica Sf. Petru, Roma.
Victoria, 1519-1520, marmură, Palazzo Vecchio, Florența.
Cavou, fam. Medici, 1521-1534, marmură, Capela Medici, Bazilica Sf. Marii, Florența.

■ **Slav murind**, cca 1505-1516, marmură, înălțime 229 cm, Muzeul de Artă, Paris. Această sculptură ar fi trebuit inițial să fie parte din complexul funerar al papei Iulius I. Deși Michelangelo a început lucrarea în 1505, ea n-a fost terminată decât un deceniu mai târziu, la o scară redusă față de

planurile originale. Artistul a făcut cadou sculptura, care n-a mai putut fi folosită acolo unde urma să fie amplasată. Figura masculină nuda ce pare că se trezește dintr-un somn adânc sau că se luptă cu moartea, simbolizează sufletul ce se eriberează din înăntuirea trupului.

Michelangelo Buonarroti

■ **1475** Se naște în Caprese din Toscana. **1488** Își face ucenicia la pictorul fiilor lui Domenico Ghirlandaio. **1490-1492** Este în Italia să lucreze la palatul Lorenzo de Medici. **1496** Începe să lucreze la Piața. **1501** Se întoarce la Florența și începe lucrul la statuia David. **1504** Primește comanda pentru o frescă imensă a unei bătăii la Palazzo Vecchio din Florența, pe care nu o va termina niciodată. **1505** Este chemat în Roma de către papa al IV-lea pentru a proiecta monumentul funerar. **1508** Începe frescele plafonului Capela Sixtină. **1520** Pătrunde în viața politică și este ales membru al Consiliului. **1534** Se mută în Florența și proiectează domul. **1546** Începe să lucreze la Piața și proiectează domul. **1564** Moare în Roma.

A conferit compozițiilor sale o claritate și o forță nemaivăzute până atunci. Idealizarea formei umane a depășit toate granițele cunoscute. A făcut din nud subiectul principal al artei sale, prezentându-l frumos și musculos, dar, în același timp, încărcat de spiritualitate și energie interioară. Michelangelo se considera în primul rând sculptor, dar a pictat de asemenea adevărate capodopere. Multe dintre lucrările sale au rămas neterminate, nu doar din cauza cerințelor papei, ci și din pricina standardelor pe care și le impunea sieși. În lucrările sale târzii, a abandonat armonia ideală și calmul Renașterii și a inițiat manierismul. Opera sa a fost o sursă de inspirație pentru Rubens (p. 234), Bernini (p. 222), Delacroix (p. 330) și Rodin (p. 364).

■ **Sfânta Familie**
(Tondo Doni).

cca 1503-1504, tempera pe lemn, 20 cm diametru, Galleria Uffizi, Florența

Această compoziție rotundă este prima pictură cunoscută a lui Michelangelo

și singura sa pictură

de panou. Michelangelo a tratat această temă biblică tradițională în forma circulară populară în Florența. Tinerii goi din fundal sunt totuși destul de neobișnuiți.

S-ar putea ca Michelangelo să fi vrut să rusteze legătura dintre lumea spirituală a Antichității și creștinism. Această legătură a constituit un subiect intens dezbătut de filozofii umanisti ai Renașterii.

■ **Judecata de Apoi, 1534-1541, frescă, 745 x 5 cm, Capela Sixtină, Vatican**

Într-o scenă sa, *Judecata de Apoi*, Michelangelo a creat pe fațada Capellei Sixtine o mare și puternică de corpuri în mișcare. Oamenii ies din noaptea pentru a fi judecați de Hristos. Cu o tradiție creștină, Hristos este reprezentat fără barbă și aproape dezbrăcat. Trupul său este seamănă mai mult cu acela al lui Apollon decât cu al lui Hercule. Chinurile damnaților și furtivele dreaptă a îngerilor sunt redată de Michelangelo cu mult patos. Mare parte din compoziție fusese inițial pictată nud, dar goia a fost acoperită mai târziu.

Michelangelo Buonarroti

Facerea lui Adam

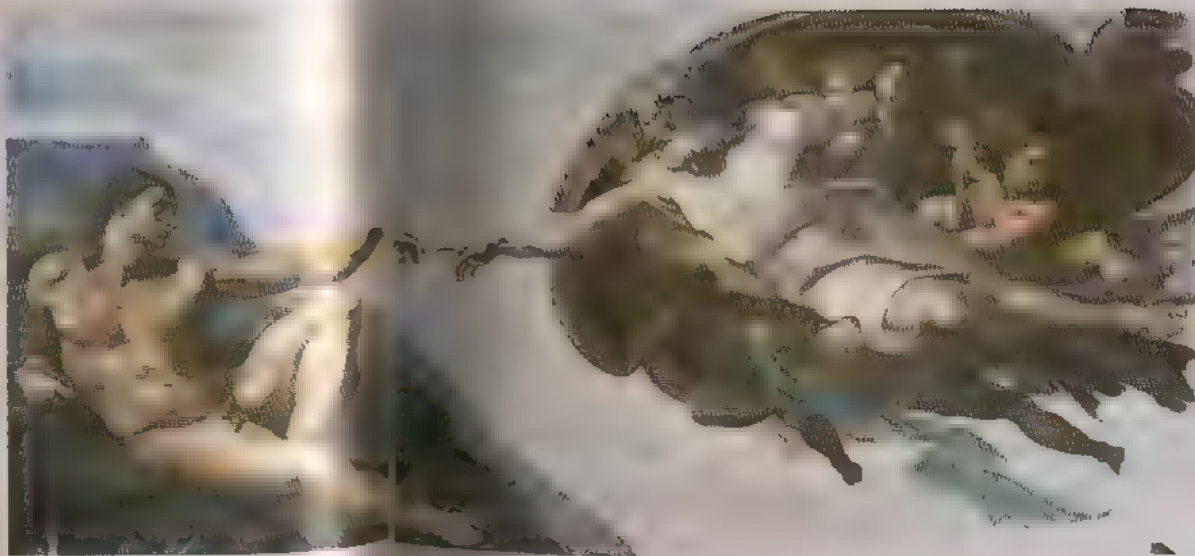
Această frescă a devenit un simbol al Renașterii. Dumnezeu-Tatăl plutește în aer, purtat de ființe celeste. El lasă scântela spiritului său divin să pătrundă în om. Omul, creat după chipul lui Dumnezeu, se trezește la viață. El nu mai este o creatură fără suflet, ci un spirit creator inspirat de cel Atotputernic – o ființă ce tânjește după perfecțiunea divină, precum artiștii și gânditorii Renașterii

■ **Frescele de pe plafonul Capelei Sixtine** (vedere de ansamblu), 1508-1512, Vatican

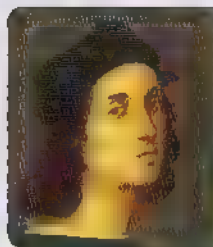
Facerea lui Adam este parte a unei fresce de plafon gigantice, pe care Michelangelo a terminat-o în patru ani. A pictat scene din Vechiul Testament, de la Creație până la povestea lui Noe. Aceste scene sunt flancate de mari figuri de sibile și profete.

■ **Scântela divină.** Compoziția este pe cât de simplă, pe atât de ingenioasă, jucându-se cu sfera pălăriei lui Dumnezeu, care se teacă a lui Adam cu puterea divină. Cele două figuri ating, cu toate acestea, aproape că prind scântea divină când din degetul lui Dumnezeu cădește degetul lui Adam. Aceasta exprimă conexiunea spirituală dintre Dumnezeu și om.

■ **Facerea lui Adam,** 1508-1512, 280x570 cm, Vatican

Rafael

Raffaello da Urbino, Raffaello Santi, Raffaello Sanzio
cca 1483, Urbino – 1520, Roma

■ ...
■ ...
■ ...

cca 1483 se naște ca fiu al
unui pictor din Urbino
și merge și primele
de pictură

cca 1495 Călătoria
la Perugia după moartea
părinților săi și devine elev
al lui Pietro Perugino

1501 Termină prima sa
 lucrare cunoscută, un altar
pentru biserica San Nicola
di Tolentino, din Citta di
Castello

1504 Se mută la Florența
unde îl cunoaște pe
Leonardo și Michelangelo

1508 Păștele
la Roma unde se face
pictor

1509 Etapa picturii
pentru Vatican și pontific
la atelierul lui
Leonardo

1513 Face schițele unei
capere murale în Santa
Maria del Popolo, pentru
un banchet din Roma
Agostino Chigi

1514 Pleacă conducerea
lucrărilor de la Pontific
la St. Petru după moartea
Bramante

1515 Nu consabie cu
și primește
la Roma

1520 Moare la Roma și este
îngropat în Pantheon

Nici o fire meditativă ca Michelangelo (p. 150) și nici un
cercetător neobosit precum Leonardo (p. 144), Rafael a
fost un bărbat chipeș, cu o fire plăcută și echilibrată
Inteligent și extrem de talentat, a murit tânăr, la apogeul
carierei sale. Fiul al unui pictor, Rafael a crescut în
atmosfera culturală vie din Urbino și s-a alăturat atelierului
pictorului Pietro Perugino, însușindu-și maniera
sa elegantă de-a picta. În căutare de noi surse de
inspirație, a călătorit la Florența, unde lucrau atât
Leonardo, cât și Michelangelo. Rafael a preluat cu entu-
ziasm noile lor idei: *sfumato*-ul estompat al lui Leonardo
și limbajul sculptural puternic al lui Michelangelo. Odată
cu tablourile sale dedicate Fecioarei Maria, tânărul
Rafael s-a distins ca un artist de frunte.

■ Baldassare Castiglione,
cca 1514-1515, ulei pe pânză,
montat pe un panou, 82x67 cm,
Muzeul Luvru, Paris

Lucrări de Rafael

Logodna Fecioarei (Sposalizio)

Agnoie Don

Madona cu stricletele

Punerea în mormânt

Madona Albă

Triumful Galateei

■ Madonna della Sedia,

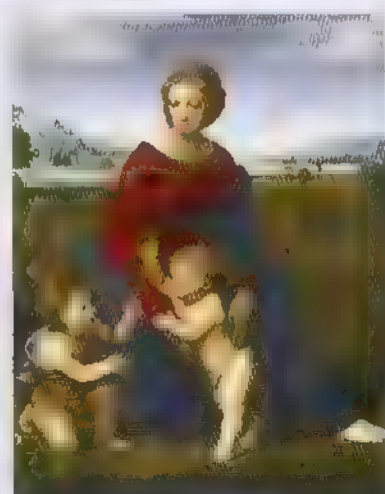
1513-1514, ulei pe emn, 71 cm
diametru, Pațu Pitti Galeria
Piațina Florența

Cea mai des reproducă
pictură a lui Rafael are
forma unui tondo.

Fiecare element al
picturii este parte
integrantă a unui tot
unitar și armonios.
Rafael a atribuit în
mod evident cuori
distincte fiecărei
figur dar e-a
întrețesut într-o
atmosferă omogenă
prin fina modelare
a umbrelor. Jocu dintre
apropiere și depărtare este
fascinant. Privirea Mariei
se adresează direct sensibilității
privitorului, dar brațul ei drept
trage personajele înspre ea,
creând distanță

■ Madonna del Prato, 1505-1506, ulei pe
panou, 113x88 cm, Muzeul de Istoria Artelor,
Viena

Această pictură este reprezentativă pentru
dorința a fecioarei Maria făcută de Rafael în anii
petrecuți la Florența, când l-a întâlnit pentru
prima dată pe Leonardo. Ideea compozițională
a unui grup triunghiular care umple tot spațiul,
în interiorul căruia fiecare personaj se mișcă
liber este în concordanță cu idealurile sale.
Maria se uită cu dragoste în jos, către fiul ei
Isus, care copăleşce, dar țin în mâini o cruce,
amintindu-se de patimile lui Iisus. Nuanțele și umbrele
în estompate indică influența lui Leonardo.
Pe de altă parte, peisajul strălucitor și fețele
plăcute și dealizate, contribuie la atmosfera
plăcută și tandră a tabloului. Toate acestea
sunt în totală concordanță cu idealul lui Rafael
de a crea un tablou într-o serie întreagă
de variante

■ **Școala din Atena**, 1510-1511, frescă, 800 cm lățime, Sala Sigilului, Vatican
Rafael a pictat o serie de fresce pentru biblioteca papei Iuliu II. Aflată inițial deasupra secțiunii de filozofie a bibliotecii, *Școala din Atena* este dedicată filozofiei. În centru stau Platon, înfățișat cu o barbă albă, și Aristotel

filozofii stau în fața unui mare cadru arhitectural, amintind de proiectele lui Bramante pentru noul Sf. Petru. De cealaltă parte a bibliotecii, Rafael a pictat *Disputa*, care preamărește creștinismul și ocupat de Vatican în viața creștinilor. O a treia frescă, *Poezia*, înfățișează muzee și arte poetice.

■ **Papa Leon X cu doi cardinali** (Giulio de Medici și Lugi de Rossi), 1518-1519, ulei pe lemn, 154x119 cm, Fața a Pitti, Galeria Palatului Florența

Papa Leon X, un om energic, finanțat artist precum Michelangelo și Rafael în vederea unor proiecte.

Rafael îi prezintă în fața unui codex deschis, ținând o lupă în mână. Siluetele mai mici ale celor doi cardinali cresc importanța figurii principale, iar amplasarea lor pe diagonală con-

feră portretului puterea de a ocupa tot spațiul încăperii. Rafael a creat un nou tip de reprezentare în arta portretului. În Roma era considerat cel mai de seamă portretist al vremii.

Madona Sixtină

Această pictură a fost falsificată și reprodusă de atâtea ori, încât astăzi e greu de spus care era semnificația ei originală. În această lucrare Rafael își dovedește măiestria. Ca într-o reprezentație scenică, perdelele verzi sunt trase deoparte, pentru a o dezvălui pe Fecloara Maria plutind printre nori. Veșmântul se mișcă ca și cum ar fi umflat de vânt. Papa Sixtus, de la care își trage numele lucrarea, se uită în sus către Maria, în timp ce Sf. Barbara închide cucernic ochii. Jos, doi îngeri își sprijină coatele pe marginea tabloului – un truc care trimite la baroc și la rococó. Bazată pe o configurație triunghiulară clasică, compoziția combină art stic grația cu demnitatea, o seriozitate profundă cu efecte vizuale surprinzătoare.

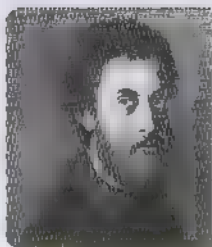

■ **Madona Sixtină**, cca 1513-1514, ulei pe lemn Alte Meister Galerie, Dresda

Expresia surprinsă a copilului și a mamei este dificil de interpretat. Ea poate avea legătură cu

locația originală a picturii: pe altarul lăunii de la San Sisto din Piacenza. În fața mamei și a copilului se afla un mare crucifix. Iisus copil își vedea astfel viitorul și cărea prestabilită de Dumnezeu.

Giorgione

Zorzi da Castelfranco

cca 1477-1478. Castelfranco Veneto — 1510, Veneția

■ **Prima pictură** a lui Giorgione este o pictură în ulei pe pânză, intitulată „Zorzi da Castelfranco”, care îl reprezintă pe el însuși.

■ **Un coloristic cu tonuri calde** și o tehnică de pictură foarte fină, care îi permite să realizeze opere deosebite de frumoase.

cca 1477-1478 Se naște Zorzi da Castelfranco cca 1490 Își face ucenicia la Veneția, cel mai probabil în atelierul lui Giovanni Bellini

cca 1504 Pictează altarul pentru catedrala din Castelfranco în nordul Italiei

1507 Primește o comandă a venețienilor pentru decorarea palatului dogilor

1508 Pictează „Judeca de Iudea” (în colaborare cu Tizian și un alt pictor german)

1510 Moare în Veneția, probabil de malarie

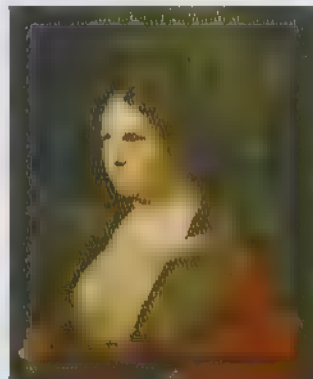
Lucrări de Giorgione

Judith, cca 1504, Ermitaj, St. Petersburg

Apus de soare (Il Tramonto), cca 1506-1510, Galeria Națională, Londra

Adorația păstorilor, cca 1508, Galeria Națională de Artă, Washington, DC

Cei trei filosofi, cca 1510, Muzeul de Istoria Artei, Viena

Giorgione este unul dintre marile mistere din Istoria artei. Nu se știe aproape nimic despre viața sa și numai șapte sau opt picturi îi pot fi atribuite cu certitudine. Cu toate acestea, este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai picturii europene. Giorgione s-a specializat în scene poetice de mici dimensiuni, create special pentru un cerc exclusivist de protectori rafinați din Veneția. Picturile sale își transmit mesajul aproape în totalitate prin intermediul coloritului. Contururile sunt mai puțin importante, desenul se retrage în spatele jocului de modulații coloristice. Peisajul joacă un dublu rol, fiind atât purtător al semnificației, cât și revelator al atmosferei. Lumile create de Giorgione au o notă sensibilă, melancolică și visătoare. Se presupune că Giorgione s-a inspirat din surse literare și că a dorit ca lucrările sale să fascineze prin multiplicitatea semnificațiilor.

■ **Furtuna**, cca 1506, ulei pe pânză, 82x73 cm, Galeria Accademia, Veneția

Mai mult decât un element de fundal, natura devine protagonistă în lucrările lui Giorgione. Subiectul real al picturii este o femeie îmbrăcată în roșu, care este împinsă în față de o furtună. Semnificat a peisajelor din imagine este încă pe deplin neprecizată.

■ **Venus dormind**, cca 1510, ulei pe pânză, 108x75 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

Pictura neterminată a fost lăsată la bun sfârșit după moartea lui Giorgione de către elevul său, Tizian din 1544, și este cunoscută ca o lucrare timpurie sau mântuire a răsfaței maestrului său.

■ **Laura**, 1506, ulei pe pânză pe lemn, 41x31 cm, Muzeul de Istoria Artei, Viena

O inscripție de pe marginea tabloului indică că este o copie după Zorzi da Castelfranco. Numele lui Giorgione în dialectul venețian de laur sunt o aluzie la Laura. Este unul dintre puținele portrete ale lui Giorgione, dar a influențat o mare parte din portretistica venețiană.

Tizian

Tiziano Vecellio

cca 1488–1490, Pieve di Cadore – 1576, Veneția

- Pictor venețian de prim rang ■ S-a manifestat, în toate genurile
- S-a schimbat profund stilul pe parcursul carierei sale îndelungate
- A influențat pe R. Benș și pe viziunea

cca 1488–1490 Se naște.
Tiziano vecellio în satul
Pieve di Cadore

1508 împreună cu Gio-
rgione pictează frescele
fațadei de la Fondaco dei
Turchi din Veneția

1516 născut alături de
santa pentru biserica tran-
scandinava Santa Maria
della Misericordia din Veneția

1545 Exilul la Roma

1551 Membru al Scuola
Grande di San Rocco

1554 pictură de altar
tablică cu temă mistică
dăruită pentru Filip

1566 Vasahil vizitează
pe Tizian în atelierul său

1576 Moare la Veneția

Tizian este unul dintre cei mai mari maeștri ai Renașterii. S-a bucurat de un succes imens în vremea sa. Prin protecorii artistului s-au numărat diferiți aristocrați din Italia, orașul Veneția, regii Franței și al Spaniei, papa și împăratul german.

S-a născut în mica regiune alpină din zona Pieve di Cadore. La vârsta de nouă ani a plecat la Veneția însoțit de fratele său. S-a specializat mai întâi în arta mozaicului, dar s-a mutat foarte curând în atelierul lui Giovanni Bellini (p. 142). Influența acestuia se manifestă cu precizie în coloritul strălucitor, dar concentrat, și în compoziția armonioasă și împiedică lucrările sale timpurii. De o la fel de mare importanță pentru el a fost și Giorgione (p. 162), care l-a luat la cenic. Renumele lui Tizian a depășit cu repeziciune granițele Veneției. Spirit universal și inventiv, Tizian nu s-a limitat niciodată la abordarea unui singur gen. Pictura sa religioasă abandonează convențiile tradiționale și îndrăznește să propună compoziții asimetrice, care au continuat să fie influente până în baroc. A pus bazele unor noi stiluri portretistice, așa cum a fost cel revelat de portretul ecvestru al lui Carol V.

■ Înălțarea Fecioarei (L'Assunta), 1516–1518,

ulei pe lemn,
690x360 cm,
Santa Maria della Misericordia
dei Frari, Veneția

Această pictură de altar,
animată și plină de forță,
este cutremurătoare
prin clar și privită de la
distanță

Alte lucrări importante ale lui Tizian

Amor sacru și
amor profan,
1514, Galeria
Borghese, Roma

Madonna fami-
liel Pesaro
1519–1526,
Santa Maria del
Frari, Veneția

Papa Paul III
cu doi cardinali,
1545, Galeria
Nazională, Ca-
pidoglio, Roma

Ecce Homo,
cca 1558–1560,
Galeria Nazionale,
Dubai

■ **Bachus și Ariadna**, 1520–1523, ulei pe pânză, 175x190 cm, Galeria Națională, Londra

Zeul vinului, Bacchus, este înveșmântat numai într-o bucată de pânză. El sare din carul său înspre o Ariadna înspăimântată. Si lăsa ei se pierde în fundalul cerului, acătund o singură unitate coloristică. În jumătatea dreaptă a compoziției se aglomerează o mulțime turbulentă de menade și de satiri cu picioare de tap, redați în tonuri calde, de pământ. Cu corpurile lor luxuriant, ucrarea întrupează dealuri renașcente și despre Antichitate

Compoziție divizată

Tabloul este împărțit pe diagonala în două triunghiuri. Zona în care se află cerul albastru, dă impresia de nemișcare. Celălalt triunghi redă, în nuanțe de verde și maro, o adevărată forfotă. Reprezentarea servitorului lui Bacchus luptându-se cu un șarpe este influențată de sculptură.

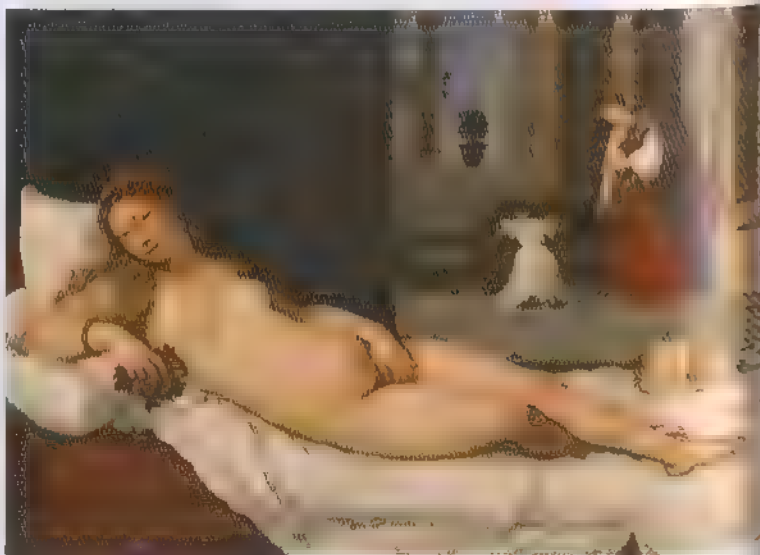

Reșterea, 1520-1523

■ **Portretul unui bărbat**
cca 1512, ulei, pe pânză 81x66
cm, Galeria Națională, Londra

Multă vreme s-a crezut că acest tablou, ce pare a fi un portret al poetului Ariosto. De fapt, este, cel mai probabil, un autoportret al lui Titian a o vârstă mai tânără.

■ **Încoronarea cu spin**
cca 1570.

pe pânză,
151x107 cm,
Museum der
Kunstgeschichte,
Viena

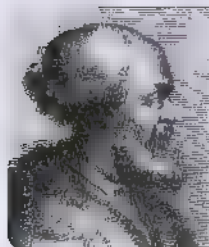
În această lucrare târzie
Titian a ales un subiect pe
care îl mai tratase în
trecut, o femeie cu treizeci de ani
și o pără abruptă aspru și
negru, tu umbrit, ntu
neclar, dar în încoronarea
cu spin, un tablou de
comensitate emoțională
și de o modernitate
unice. Contururile
formelor se sterg
Culoarea este aceea
care transmite scena
Stă la umăr de mar
la 213 lu Titian a fost
așa criticat de către
Gino Vasari
Paralel cu secolul XIX
acest stil de picta
afos mereu discreditat
de critică și au fost nso
tite de acuzații de senti
mentalitate. De abia
la începutul epocii
moderne au fost recu
șurate tortu și profun
zimea de expresie
Un aspect heteromi
nista pânza sugerează
un concept radical
de creație asupra artei

■ **Venus din Urbino** 1538.
ulei pe pânză, 119x165 cm,
Galeria Uffizi, Florența
cea mai celebră reprezentare
a "Venus" făcută de Titian
a fost comandată de ducele
de Urbino, Gu do baldo II
de Medici

Cu siguranță, nu se adresa
cu implicațiile ei erotice ex
plicit, ochilor privitorului
obișnuit. Întrebarea dacă
femeia înfățișată este
într-adevăr zeița Venus este
încă intens dezbătută, dat fiind
că ea stă înfrântă într-un interor

renascentist, iar ce e două
servitoare din fundă sunt
de asemenea îmbrăcate după
moda vremii. Spre deosebire
de Venus dormind a lui
Giorgione (pe care a terminat-o
Titian), Venus din Urbino se uită
direct către privitor

Correggio

Antonio Allegri da Correggio
cca 1489–1534 Correggio

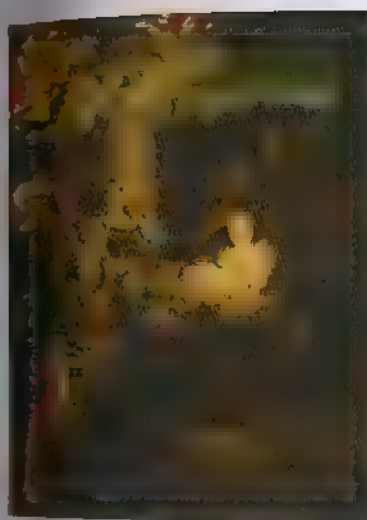
■ Pictura pe pânză și pe tencuială ■ 10 dintre cele 150
reprezentări de copii ■ 4 reprezentări și imagini în mediu
tematic menționate în lucrările lui Correggio

- cca 1489 Se naște Antonio Allegri da Correggio, născut în orașul Correggio din provincia Parma.
- 1514 Pictură a unuia dintre cele mai importante opere pentru biserica San Francesco din Correggio.
- cca. 1518 Se presupune că a călătorit în Roma, unde a studiat lucrările lui Pericle și ale lui Michelangelo.
- 1519 Preia comanda unei serii de picturi murale pentru mănăstirea San Paolo din Parma.
- 1526 Începe lucrarea marelui frescă de boltă a catedralei din Parma.
- 1534 Moare da Correggio.

Correggio a lucrat aproape în totalitate numai în provincia italiană Parma, dar a avut încă de timpuriu contact cu lucrările lui Leonardo (p. 144) și cu ăsecele romane ale lui Michelangelo (p. 150) și Rafael (p. 156). Relativ necunoscut în timpul vieții, Correggio a ajuns să se bucure de o mare popularitate în special în secolul XVIII, când a fost recunoscut drept unul dintre precursorii rococoului. Correggio și-a format un stil nuanțat, fără contururi aspre și fără contraste puternice de culoare. Peisajele înceșate din fundal și efectele subtile de lumină și umbră au conferit tablourilor sale o atmosferă extrem de delicată și au reușit să sublinieze caracterul voios-erotic al scenelor sale mitologice. Vastele sale fresce de boltă au fost esențiale pentru dezvoltarea picturii de boltă iluzioniste.

■ **Danăe**, cca 1531, ulei pe pânză, 161x193 cm, Galeria Borghese, Roma
Tabloul face parte dintr-o serie de patru lucrări, prezentând relațiile amoroase a zeiței după *Metamorfозele* lui Ovidiu. Frumoasa fiică a regelui Argos vizitată de către Zeus sub forma unei ploii de aur. Cupidon îl ajută îndatoritor pe Zeus. Artă senzuală și erotică, dar niciodată vulgară. A lui Correggio, a construit un model pentru artiști din rococo.

■ **Adorația păstorilor**, 1522–1530, ulei pe pânză, 156,5x188 cm, Gemäldegalerie, Dresda

Lumina nu provine în această scenă de noapte de la o sursă naturală, ci, mai curând, emană de la nou-născutul Hristos, simbolizând călătoria sa de lumină a lumii. Correggio conferă stilului *chiaroscuro*, al contrastelor acute de lumină și umbră, o nouă funcție, care anticipează barocul.

Alte lucrări importante ale lui Correggio

Logodna mistică a Sf. Ecaterina, cca 1510, Muzeul Luuvru, Paris

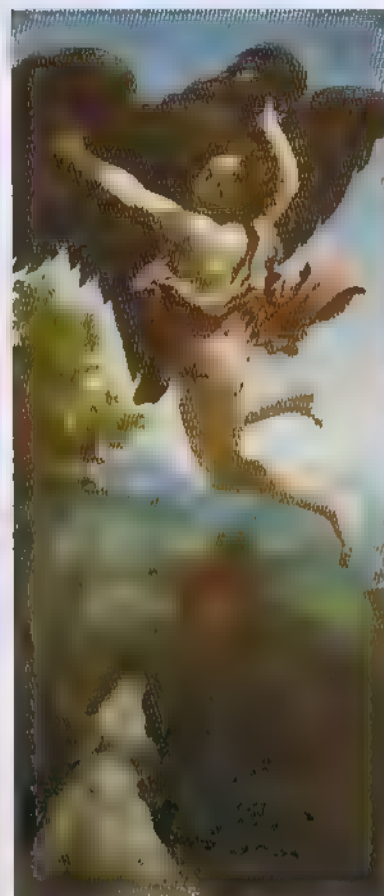
Patru sfinți, 1517, Muzeul Metropolitan de Artă, New York

Fresca de tavan, cca 1518–1519, Mănăstirea San Paolo, Parma

Înălțarea Fecioarei, 1526–1530, frescă de boltă, Catedrala din Parma

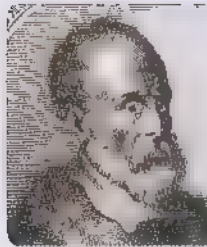
Venus și Cupidon, 1524–1527, Muzeul Luuvru, Paris

Venus, Amor și un satir, cca 1525, Galeria Națională, Londra

■ **Răpirea lui Ganimede**, cca 1531, ulei pe pânză, 163,7x70,5 cm, Muzeul de istoria Artei, Viena

Zeus, deghizat în vultur, îl răpește pe frumosul băiat, ridicându-l cu ghearele în aer. Correggio alege un format alungit, de portret, cu reducții dinamice de perspectivă, optând pentru un peisaj apropiat de acuarelă, în sfumata.

Paolo Veronese

1528, Verona — 1588, Veneția

■ A fost unul dintre cei mai mari pictori din Veneția. A fost contemporan cu manieristii, nu a fost influențat de experimentele lor stilistice expresive și turbulente. Impresionat de Tizian (p. 164) și de Michelangelo (p. 150) și-a format un stil mult mai maiestuos și monumental ce anticipa arta epocii baroce. A executat imense fresce de plafon în trompe-l'oeil la Palatul Dogilor, a decorat cu fresce palatele unor nobili venețieni bogați și a pictat numeroase altare. A tratat temele religioase cu adevărată eleganță și măreție cu care a abordat subiectele mitologice. Impactul vizual al tablourilor sale a fost intensificat printr-o paletă coloristică bogată și strălucitoare. Mai mult decât orice altceva, acest colorit splendid a fost cel care a inspirat pictorii de mai târziu. Giovanni Battista Tiepolo (p. 280), un pictor din rococo, și Eugene Delacroix (p. 330) au fost, amândoi, profund influențați de lucrările lui Veronese.

Alte lucrări importante ale lui Paolo Veronese

Frescele de boltă cu Povestea lui Esther, Palatul Dogilor, Veneția

Fresca de la Villa Barbaro, Villa Barbaro, Mantua

Familia lui Darius în fața lui Alexandru, Camera Națională, Londra

Viziunea Sf. Elena, Camera Națională, Londra

Hristos mort, 1562-1563, Ermitaj, St. Petersburg

Ospățul din casa Levitului, 1562-1563, Ermitaj, St. Petersburg

Venus și Marte, cca. 1562-1563, Ermitaj, St. Petersburg

Găsirea lui Moise, cca. 1562-1563, Ermitaj, St. Petersburg

Alegoria Forței și a Înțelepciunii, cca. 1562-1563, Ermitaj, St. Petersburg

Triumful Veneției, cca. 1562-1563, Ermitaj, St. Petersburg

■ Nunta din Cana Galilei, 1562-1563, ulei pe pânză, 660x990 cm, Luvru, Paris

Punctul culminant al artei lui Veronese l-au constituit scenele de mari dimensiuni

ce înfățișau diverse festivități biblice. El reușește să pună în scenă - ca într-o magnifică reprezentație teatrală - agitația numeroaselor figuri bogat înveșmântate. Abundența

de detalii naturaliste arhitecturale complexe asigură un cadru de desfășurare cu adevărat maiestuos, revelându-ne influența arhitecților Renașterii venețiene, Palladio și Sansovino

■ 1528 S-a născut la Verona, ca fiu al unui pietrar.

1541 După sărbătorile de înfrângere, sub îndrumarea lui Antonio Tizian, se alătură atelierului său.

1551 A început să lucreze în atelierul lui Tizian.

1552 Pe lângă lucrările de atelier, a pictat pentru Catedrala din Mantua în stilul său propriu, care conținea puncte de perspectivă similare cu cele ale lui Tizian.

1553 S-a mutat la Veneția.

1555 S-a dezvoltat un stil propriu.

1560 Câștigă o medalie la Roma.

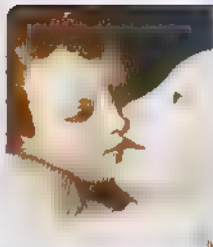
1561 După căsătoria cu Marietta, se mută în casa sa din Veneția.

1565-1580 Lucrează la numeroase opere.

1577 După decedarea sa, Marietta și Consiliul din Palatul Dogilor au hotărât să-l înmormânteze în catedrala din Veneția.

1583 După moartea sa, corpul său a fost înmormântat în catedrala din Veneția.

1588 Moare la Veneția.

Agnolo Bronzino

Agnolo di Cosimo

1503, Monticelli – 1572, Florența

■ Reprezentant de seamă a manierismului din Florența ■ Așa-zisă „cu o netezime perfectă a domului” ■ A dezvoltat un nou stil de curte ■ Unu dintre membrii fondatori ai Academie...

■ 1503 Se naște ca Agnolo di Cosimo

1523 Lucrează cu profesorul Pontormo, în Certosa del Galluzzo, lângă Florența

1530 Întâlnește barbuțul Guidobaldo de Urbino

1533 Pictură trece în vâlna Medicilor de lângă Florența

1539 Proiectează decorațiile pentru nunta lui Cosimo

1540 Pictor de curte al lui Cosimo, de Medic

1572 Moare la Florența

Atunci când Bronzino și-a început cariera artistică, Renașterea trecuse deja de perioada ei de înflorire. Profesorul său, Jacopo da Pontormo, aparținea primei generații a manieristilor florentini, care abandonaseră echilibrul și armonia Renașterii. Bronzino a preluat de la el folosirea culorilor strălucitoare, în maniera coloristico. Ca pictor de curte al ducilor de Medici, și-a câștigat o situație privilegiată. A pictat portrete și a proiectat decorații pentru sărbători, tapiserii și fresce religioase. Picturile sale extrem de precise, perfecte din punct de vedere tehnic, elimină orice urmă de spontaneitate, emoție și mișcare. Totul la ele este artificial, auster, elegant și rece – exact așa cum cerea eticheta de la curte.

Alte lucrări importante ale lui Bronzino

Ugo no Martelli

Cu ocazia
Jurnalul de la Berlin

Cosimo I, 1537 Ermag
St. Peterburg

Portretul Lucreziei
Păclătit ch... ca 1540
Galeria Uffizi, Florența

Traversarea Mării

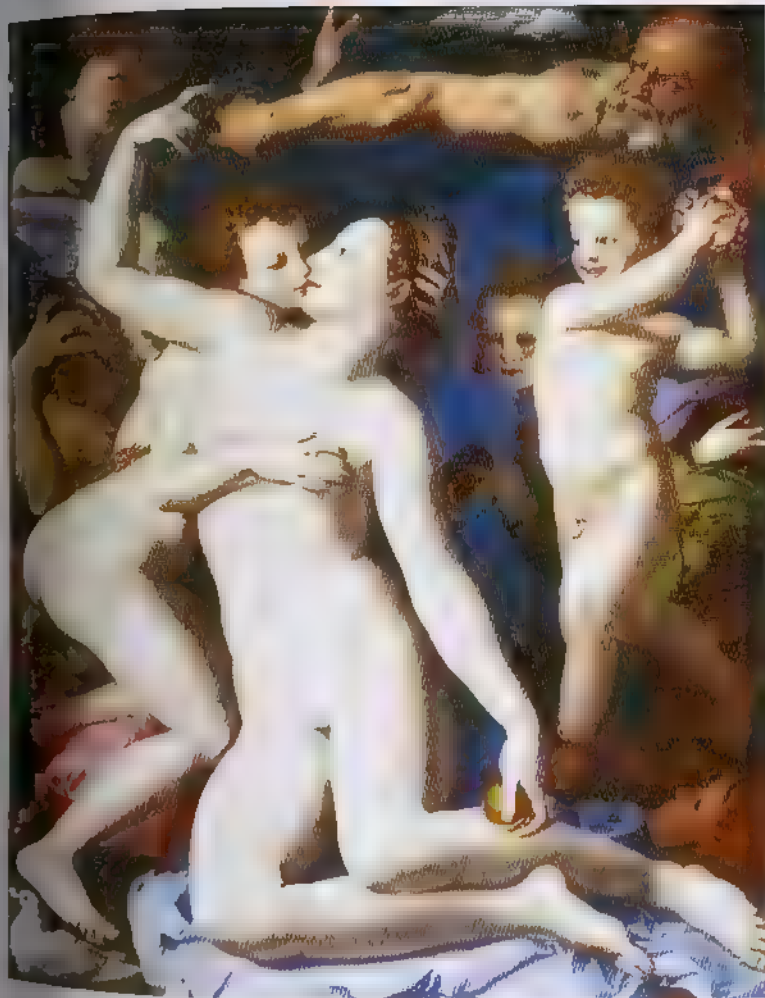
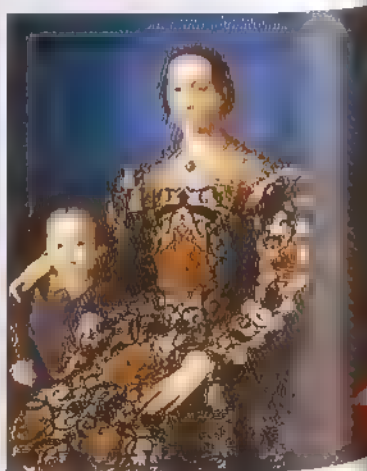
Ros... ca 1540.
Palazzo Vecchio,
Florența

Coborârea de pe
cruce, 1545.

Muzeul de Arte
Frumuse, Besançon

■ Eleonora de Toledo și fiul ei, 1544, ulei pe lemn, 115x96 cm, Galeria Uffizi, Florența

Eleonora era nevasta primului duce de Medici, Cosimo I-lea, care l-a numit pe Bronzino pictor de curte. Portretul este impresionant prin coloritul său strălucitor și prin detaliile sale minuoase lucrate. Nu înfățișează personalități individuale, ci servește mai curând ca indicator al statutului social al personajelor.

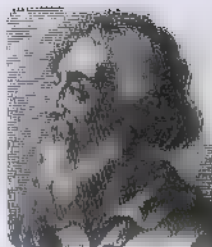

■ Triumful Venerii
ca 1540-1550, ulei
pe lemn, 146,5x116,8 cm,
Galeria Națională, Londra

Cu catifelarea sa erotică, de porțelan, cu compoziția sa artificială și simbolismul său inteligent, tabloul se adresează

comandanților or de la curtea regelui Francisc al Franței. Alegoria reprezintă misterul, dorințele și alibiuri

Lancelotti / Contrasto

Parmigianino

Francesco Mazzola

1503, Parma – 1540, Casalmaggiore

■ A adus o contribuție importantă la dezvoltarea picturii manieriste în Italia
■ A fost influențat de Correggio și Rafael

1503 Se naște Francesco Mazzola

1521 Este ucenic al lui Correggio la Parma

1522 Decorează catedrala din Parma cu două capete ale Călugărilor

1523 Lucrarea împiedică să se mute la Roma, unde ar fi putut deveni principala figură a Renașterii

1524 Pleacă pentru trei ani la Roma, unde este ucenic al lui Raphael

1527 Fuge la Bologna, unde se alătură unei grupări de mercenari, la care lucrează

1530 Se întoarce în Parma și pictează cele mai importante lucrări ale sale, în care se manifestă o tendință de exagerare a formelor

1540 Moare la Casa Maggiore, la 37 de ani, din cauza frigului

■ **Autoportret în oglindă convexă**
1524, ulei, pe lemn, 24,4 cm în diametru, Muzeu de istoria Artei, Viena

Tânărul Parmigianino și-a pus la încercare talentul și predilecția pentru efectele extreme de perspectivă în acest autoportret neobișnuit și pictat din storsionat față și mână ca și cum ar fi văzute într-o oglindă convexă. Efectul este accentuat de faptul că lucrarea a fost real zălată pe o m.ă bucată de lemn convexă

Numele de Parmigianino face referire la locul de naștere al artistului, Parma. Fiu al unui pictor, el provenea dintr-o familie de artiști și s-a dovedit un talent precoce. La începutul carierei sale a fost influențat de Correggio (p. 168), care lucrase de asemenea la Parma. Mai târziu, la Roma, Rafael (p. 156) a devenit marele său model, care conform contemporanilor, semăna fizic. Parmigianino a fost un pictor complex, un mare portretist și unul dintre primii artiști din Italia cărui i s-a comandat o gravură. Este cunoscut în mod special pentru lucrările sale târzii reprezentative pentru manierism. Corpurile sale zvelte, alungite, și punctele de perspectivă neobișnuite sunt însă surprinzătoare. Artă sa are o eleganță rafinată, fiind o artă cerebrală, care rămâne distantă

■ **Studiu pentru Madonna dal collo lungo** cca 1535

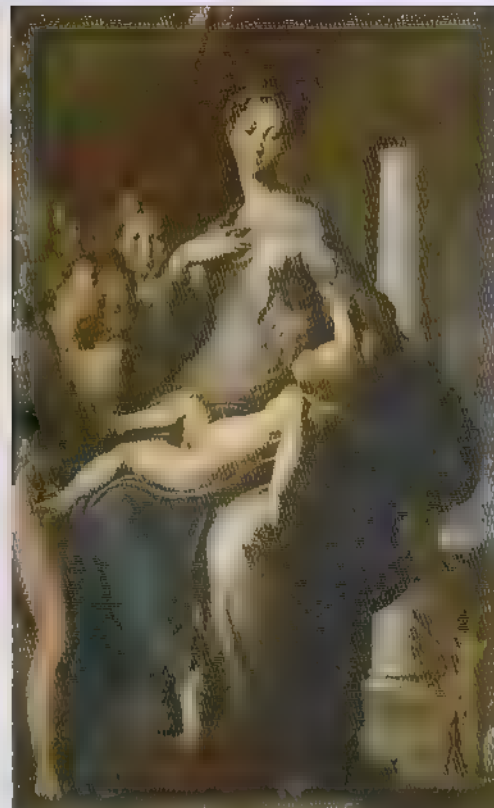
desen în cretă roșie pe hârtie, Gaena Academiei Venetia

■ **Madonna dal collo lungo (Madonna cu gâtul lung)**

cca 1540, ulei pe lemn, 119x130 cm

Galeria Uffizi, Florența

Cea mai cunoscută pictură a manierismului, ea ilustrează perfect cât de mult s-au îndepărtat artiștii de la a doua jumătate a secolului XVI de idealurile renascentiste. Parmigianino a stilizat corpul Madonei și al Pruncului, reducându-le proporții complet naturale. Membrele sunt exagerat de lungi și de zvelte, iar gâtul Madonei reflectă coloana din fundal, ceea ce face ca ea să se alăture compoziției ca un element care nu este încărcat de semnificație. Corpul adormit al copilului formează o cruce, care duce cu gândul, prin lipsa de greutate, la moarte

Alte lucrări de Parmigianino

Lorenzo C. bo...
Muzeu de Ar...

Mitu. Diane și al lui Acteon,
... ..

Portretul unei tere
... ..

... ..
... ..

Viziunea Sf. Ieronim, 1...
Galeria Națională, Londra

Cupidon, cca 1523-1524
Muzeu de istoria Artei, Viena

Madonna della Rosa,
cca 1530, Gemäldegalerie
Artelor, Berlin

Palas Atena, cca 1530,
Colecția Regală, Windsor

Tintoretto

Jacopo Robusti

1518–1594, Veneția

- Alături de Tizian și Veronese, cel mai important pictor al secolului XVI
- Unul dintre principalii reprezentanți ai manierismului în Italia
- A creat o artă de efect, cu lumină dramatică și perspective extreme

- 1518 Nașterea la Venetia
- 1539 Începutul carierei ca pictor
- 1547–1548 Călătoria în Italia
- 1565 Devine membru al Accademia di San Marco
- 1566 Membru al Accademia di San Marco
- 1594 Moarte la Venetia

Tintoretto a lucrat aproape numai în Veneția. Dintre marii pictori venețieni al secolului XVI, a redat cel mai bine principiile manierismului. Din lucrările sale transpare o exa tare încordată. Efecte de lumină neliniștitoare și contraste puternice de lumină-întuneric caracterizează marile compoziții pe care le-a creat pentru biserici venețiene, pentru confrerii și la comanda statului. Pentru Palatul Dogilor, în tratarea temelor religioase clasice experimenta cu încântare noi moduri, folosind alina-mente spațiale îndrăznețe și perspective extreme.

Lucrări de Tintoretto

Adultera în fața lui Hristos	Crearea lumii
Adultera în fața lui Hristos	Lucea
Adultera în fața lui Hristos	Nisip
Suzana și bătrânii	Cina cea de taină
Adultera în fața lui Hristos	Crucificarea
Adultera în fața lui Hristos	Crucificarea

■ Adorația păstorilor, 1570–1581, ulei pe pânză, 542x455 cm, Scuola Grande di San Rocco, Veneția

Odată cu Tintoretto, subiectul unuia dintre cele mai noi și îndrăznețe puneri în scenă. Tintoretto a împărțit pictura în două niveleuri suprapuse și l-a poziționat pe Hristul nou născut pe podeaua casei a unui hambar din Betleem. Cu o manieră tremurătoare și întunecoasă și maniera schițată de-a picta amintesc de lucrările târzii ale lui Tizian.

■ Rapirea corpului St. Marcu 1562, pe pânză, 135x198 cm, Alte Pinakothek, München

Recupera-rea cor- pui St. Marcu, de la de-a fi ars după ce a fost rănit de o sălă de Tintoretto sub un cer înecat de furtună ca un eveniment dramatic. De o artă vizuală fantastică Alinarea caducă în perspec- tivă o greutate și adâncime tabloului. Oate personajele sunt reprezentate într-o formă de agita- ționeală St. u. sau o tematică internă, unde s-a adus mare atenție în timpul de lucru a suscit- at în tablou.

■ Marte și Venus surprinși de Vulcan, cca. 1555, ulei pe pânză, 135x198 cm, Alte Pinakothek, München

Zeul Vulcan își surprinde soția, Venus împreună cu Iuliu, Marte, care se ascunde sub o masă. Această lucrare de Tintoretto lustrează interesul său pentru perspectivă, pentru efecte spațiale și compoziții cu construcție arhitecturală. Seta lui Venus poate fi reflectată de o oglindă aflată în spatele ei.

Tintoretto

Renasterea 1470-1610

Giambologna

Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1529, Douai – 1608, Florența

1529 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1554 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1556 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1559 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1561 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1563 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1587 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1608 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna

1529 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1554 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1556 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1559 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1561 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1563 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1587 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna
1608 n. Jean de Bologne, Giovanni Bologna

Famandul Jean de Bologne cunoscut în Italia ca Giovanni Bologna, sau Giambologna, a fost un mare sculptor manierist din Italia. La Roma a fost influențat de Antichitatea clasică și de Michelangelo (p. 150). Figurile sale pline de viață alcătuiesc o serie între lucrările tardive ale lui Michelangelo și studiul dinamic al lui Bernini (p. 222). Giambologna a fost prețios încă din timpul vieții, lucrând în principal la Florența în seara familie Medici. Cu o măiestrie tehnică de adevărat virtuoz, forțându-și limitele cunoscute, a explorat noi posibilități în sculptura în bronz. Figurile sale par să zboare, să umble și să se întoarcă în spațiu. A creat scene senzuale și sofisticate, cu trupuri contorsionate și șerpuitoare. Figurinele sale de bronz erau obiecte de colecție râvnite în toată Europa și au avut o influență covârșitoare atât asupra contemporanilor cât și a sculptorilor de mai târziu.

■ Apenin, 1580, p. atră, peste 10 m înălțime, într-un parc lângă Villa Demidoff, Pratolino (lângă Florența)

Sculptura colosală ce poate fi accesată prin interior personifică lanțul muntos al Apeninilor Italiani, sub forma unui bărbat cu barbă,

a cărui imagine este reflectată în apa unui lac. Granite și dintre natură, sculptură și arhitectură se găsesc în această creație realizată de un artist atât de înclinație manieristă către depășirea tuturor limitelor cât și a popularității figurilor la scară gigantică

■ Mercur, 1580, bronz, 187 cm înălțime, Muzeu Bargello, Florența

Cel mai cunoscut personaj al lui Giambologna reușește imposibilul: Mercur, mesagerul zeilor, pare să învingă gravitația și să se aibă zborul cu picioarele sale înar pătate purtat cu repeziune de o bră. Sculptorul virtuoz balansează

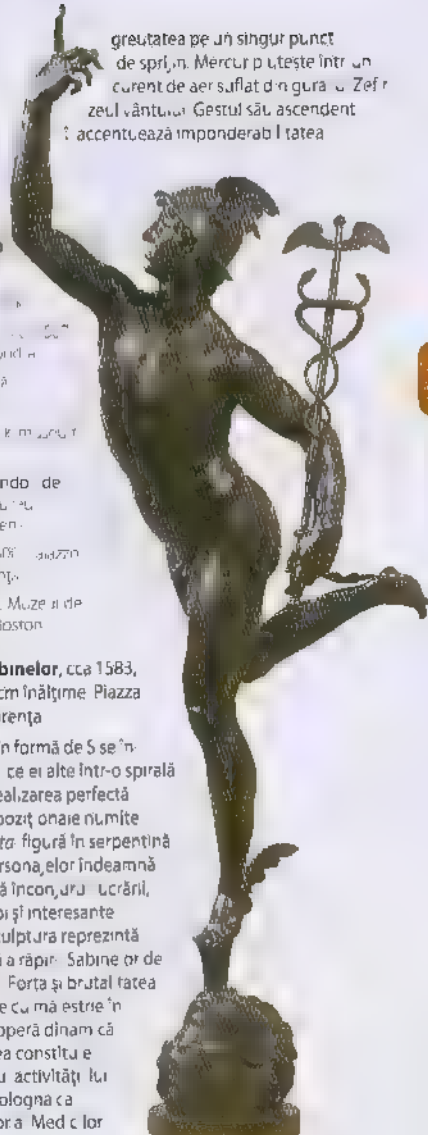
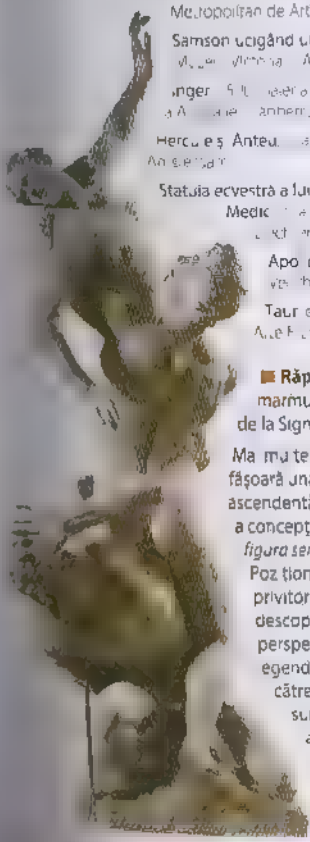
greutatea pe un singur punct de sprijin. Mercur p. tește într-un curent de aer suflat din gura zeului. Gestul său ascendent accentuează imponderabilitatea

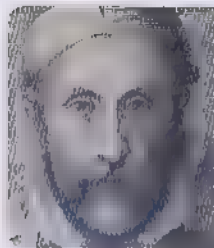
Lucrări de Giambologna

Triton, 1560-1570, Muzeu Metropolitan de Artă, New York
Samson ucigând un filistin, 1570-1580, Muzeu Metropolitan de Artă, New York
Inger, 1570-1580, Muzeu Metropolitan de Artă, New York
Hercule și Anteu, 1570-1580, Muzeu Metropolitan de Artă, New York
Statuia ecvestră a lui Ferdinando de Medici, 1580-1590, Muzeu Metropolitan de Artă, New York
Apo, 1580-1590, Muzeu Metropolitan de Artă, New York
Taur, 1600, Muzeu Metropolitan de Artă, New York

■ Răpirea Sabinelor, cca 1583, marmură, 410 cm înălțime, Piazza de la Signoria, Florența

Marineta se luate în formă de S se înfășoară una lângă alta, creând o spirală ascendentă. Este realizarea perfectă a concepției compoziționale numite figura serpentinata: figura în serpentină. Poziționarea personajelor îndeamnă privitorul să facă înconjurul lucrării, descoperind noi și interesante perspective. Sculptura reprezintă legenda clasică a răpirii Sabinelor de către romani. Forța și brutalitatea sunt redată cu mare estrie în această operă dinamică. Lucrarea constituie apogeul activității lui Giambologna ca sculptor al Mediciilor.

Giuseppe Arcimboldo

1527–1593, Milano

- Modelul de ma-bizart artistă Manierismului european
- A creat ser
- S-a bucurat de o mare bog
- Aprinape

1527

Născut la Milano
castrat al unui p

1549
Milano, ac

1562
Milano, ac

1563
Milano, ac

1580
Milano, ac

1587
Milano, ac

1593
Milano, ac

Lucrări de Arcimboldo

Arta
Milano, ac

Apa
Milano, ac

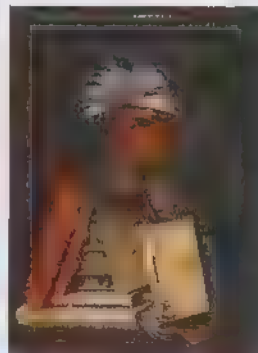
Avocatul
Milano, ac

Bucătarul
Milano, ac

Grădinarul, ca 1590
Milano, ac

Renasterea 1470-1600

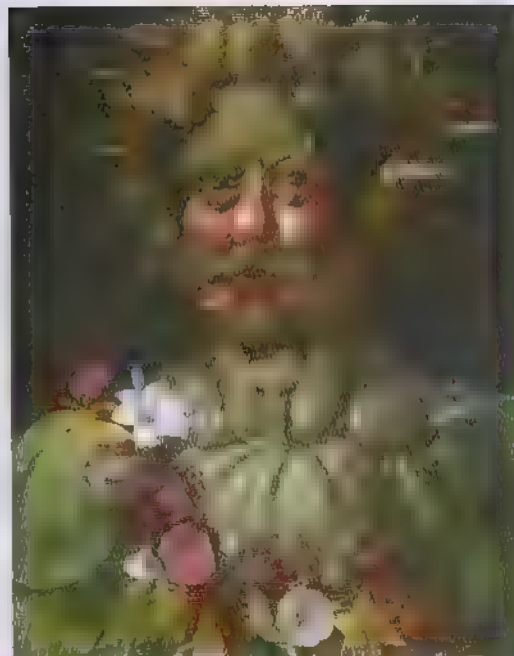
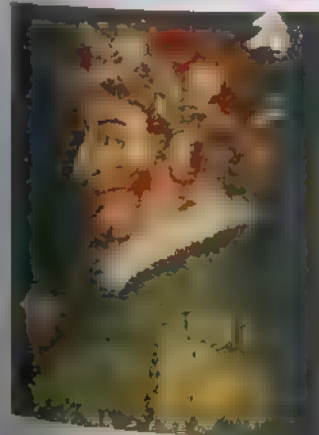
Cariera lui Giuseppe Arcimboldo a început cât se poate de convențional, cu pictură religioasă, pe când era unul dintre ucenicii tatălui său la Milano. Extraordinarul talent al lui Arcimboldo a ieșit cu repeziciune la iveală după numirea sa ca pictor al curții Imperiale de la Praga. Om extrem de activ, și-a asumat multe sarcini, inclusiv cele de costumier, scenograf, decorator al curții și căutător de talente pentru împărat; a scris și un tratat de pictură. A creat un nou gen original de pictură, în care fructe, florile, animalele și obiectele de zi cu zi se combină pentru a forma un portret recognoscibil. Acest stil răspundea simțului epocii pentru absurd și neot. Tablourile trebuie înțelese ca niște alegorii, ca reprezentări simbolice ale celor patru anotimpuri, ale celor patru elemente sau profesii individuale. Picturile artistului erau extrem de căutate în timpul vieții sale, iar familia regală le oferea în dar celorlalte curți europene.

■ Bibliotecarul, 1566.
ulei pe pânză, 97x71 cm
Skoklosters Slott, Balsta
Draperia este trasă la o parte
scoțând la iveală o creatură
nu e altceva decât un mor
de cărți. Imaginația lui Arc
a creat cele mai bizare agi
și a profitat de tendința agi
nostru perceptiv de a căuta
familiară a feței și a trăsătur
umane. Obiectele folosite
pentru alcătuirea portrete
sale le conferă acestora
un plus de semnificație

■ Rudolf II ca Vertumnus,
ulei pe lemn,
7,5 cm, Colectia
R. von Essen,
Balsta
Nu sunt realiste,
dar nu și întregul; portretul
Rudolf II înfățișat
lui Vertumnus,
zeu roman al vegetației
transformării, este realizat
din legume, fructe și flori.
În joc vizual plin de umor,
arată interesul prinților
pentru tot felul de
din natura și arta

■ Primăvara, 1573, ulei
pe lemn, 76 x 63,5 cm,
Muzeul Luvru, Paris
Acest profil, alcătuit din flori
și frunze, este o alegorie
a primăverii. Face parte
din prima serie a celor patru
anotimpuri, realizată de artist
ca pictor al curții împăratului
de dinand

Rogier van der Weyden

Roger da la Pasture

cca 1399/1400, Tournai — 1464, Bruxelles

■ Cel mai influent pictor al vremii sale în Flandra și Germania ■ A reînnoit pictura de altar, introducând în ea o nouă manieră de compoziție pe emn ■ A creat picturile inițiale și picturile de altar

1399/1400 Se naște Roger de la Pasture în Tournai.

1427 Întâlnirea Mariei cu Ioan Botezătorul în Tournai. Pictorul de frumete a vremii sale.

1432 Devine membru al breslei pictorilor în Tournai.

1435 Este numit pictor al orașului Bruges, unde a pictat faimoasa "Miracolul Sf. Iulian".

1450 În anul aniversar al nașterii sfinților Petru și Paul, pictorul a pictat "Miracolul Sf. Petru și Paul".

1464 Moare la Bruxelles.

Lucrări de van der Weyden

Sf. Luca pictând-o pe Sf. Fecioară.

Miracolul Sf. Iulian.

Altarul Miracolului Sf. Iulian.

1435-1440 Gamă de culori.

Trupul celor Șapte Taiete. 1440-1445 Muzeul de Artă din Bruges.

Rogier van der Weyden a fost, în timpul vieții, un artist de renume internațional. A introdus în Italia, în timpul unei călătorii la Roma, tehnica picturii în ulei, pe care o perfecționase în Flandra. Multe dintre metodele folosite în compozițiile sale cu tematică religioasă vor fi adoptate de succesorii săi, mai ales în Germania și Țările de Jos. Van der Wyden a combinat desenul zvelt al figurilor, caracteristic perioadei gotice, cu un stil naturalist detaliat, folosind culori strălucitoare în redarea concentrată a sentimentului religios. În ciuda marelui succes de care s-a bucurat în timpul vieții, lucrările sale au căzut în uitare secole de-a rândul, până când istoricii de artă au reconstituit opera pe baza dovezilor documentare.

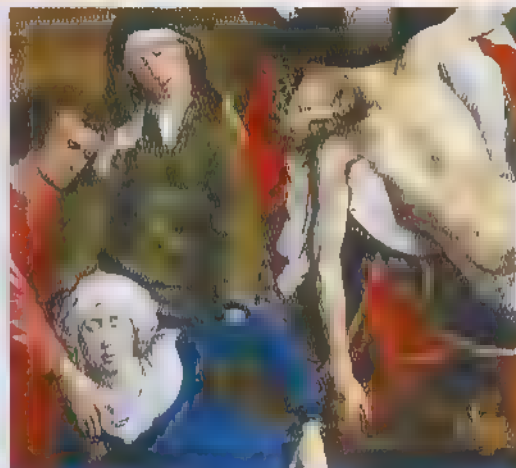
■ **Întâlnirea Mariei cu Elisabeta** cca 1435, tempera pe emn, 57,5x36,2 cm, Muzeu de Arte Plastice, Leipzig

Două femei, însărcinate, nate în mod miraculos – Maria și Elisabeta, mama Sf. Ioan Botezătorul – se întâlnesc. Gesturile și gâurile fac ca tema teologică a tabloului să se împietrească cu o dimensiune foarte umană. Peisajul flamand extraordinar de precis redat în fundal în ochi este des întâlnit în fundalul marelui. Un mare atelier și numeroși succesori, inclusiv Hugo van der Goes și Hans Memling, au făcut să se răspândească noile idei ale lui van der Weyden.

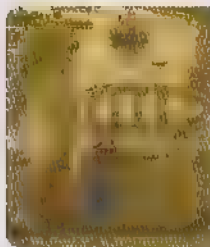

■ **Coborârea de pe Cruce** cca 1435-1440 ulei pe emn, 220x262 cm, Muzeul Prado, Madrid

Lucrarea cea mai reprezentativă a lui Rogier van der Weyden este, cu siguranță, "Coborârea de pe Cruce", aproape în mărime naturală, extrem de mare pentru o lucrare flamandă timpurie. Pictorul a proiectat un altar sculptat și colorat, fără nici un decorație, păstrând fundalul alb. În evul rândului, Hristos și Maria Magdalena, aflată la dreapta, au lăsat sentimentele.

Rogier van der Weyden

Jan van Eyck

Înainte de 1395, Maaseik — 1441 Bruges

■ Înainte de 1395

Se naște la Maaseik

1425 Întâlnește pe Rolin, cancelar al
ducele de Burgundia, la
Bruxelles

În 1425, Jan van Eyck este
numit pictor al curții
ducele de Burgundia, la
Bruxelles. El va realiza
diverse misiuni diplomatice
și va deveni un important
consilier al ducele.

din 1430 Întâlnește
pe Rolin, cancelar al
ducele de Burgundia, la
Bruxelles, ca pictor al curții
și al orașului.

1431 Se căsătorește și
cumpără o casă în Bruges.

1432 Termină pictura
„Madona cancelarului Rolin”

1433 Întâlnește pe Rolin, cancelar al
ducele de Burgundia, la
Bruxelles.

1441 Moare la Bruges

■ Madona cancelarului Rolin cca 1434-1436

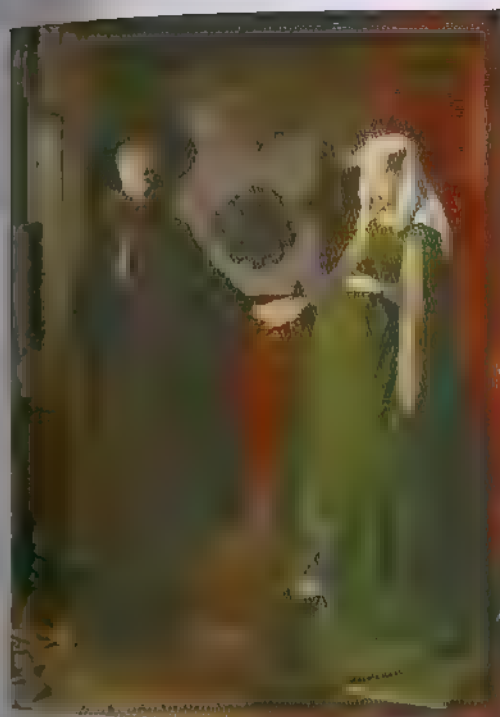
Ulei și tempera pe lemn,
66x62 cm,
Muzeul Luvre, Paris

Spiritualul și lumescul se
întâlnesc în același spațiu
nobil, înveșmântat
într-un brocat de preț,
îngenunchează în fața
Fecioarei, care-l ține pe
însus. În fundal se întinde
un peisaj terestru, înfățișat
într-o subtilă perspectivă
aeriană. Interiorul este
reprezentat din perspectivă
uniară.

Renatarea în 1430-1440

Pictorul olandez Jan van Eyck a fost multă vreme considerat inventatorul picturii în ulei, când, de fapt, el a fost doar primul care a folosit această tehnică exclusiv pentru pictura pe lemn. Tot el a fost acela care a exploatat la maximum luminozitatea și strălucirea caracteristică picturii în ulei. Cu ajutorul tehnicii sale, pictorul a obținut efecte extraordinare. Modul său de tratare a lumina și spațiul a constituit temelia creațiilor pictorilor olandezi.

■ Soții Arnolfini 1434

Ulei pe lemn, 82x60 cm,
Galeria Națională, Londra

Pictorul dublu înfățișează
cuplul îmbrăcat după toate
regulile vremii. În acest tablou,
Jan van Eyck a dezvoltat pictura

în ulei prin reproducerea fidelă
a luminii și a diverselor mate-
riale: lemn, postav, metal sau
sticlă. Multe dintre elementele
redate sunt simboluri. Căinele
spre exemplu, semnifică
fidelitatea conjugală.

Alte lucrări importante ale lui Jan van Eyck

„Madona cu Pruncul” cca 1438-1440

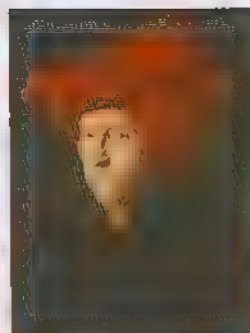
„Iscădarea de Apoc” cca 1432-1434

„Pomel de bărbat” cca 1433-1434

Cardinalul Niccolò Albergat cca 1433-1434

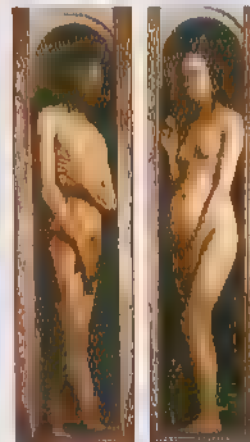
„Madonna Lucca” cca 1437-1439

„Pomel de bărbat” cca 1433-1434

■ Bărbat cu turban. 1433.

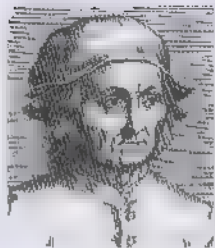
Ulei pe lemn, 33x26 cm,
Galeria Națională,
Londra

■ Adam și Eva (secțiune din Altarul poliptic al Mielului Mistic) 1432, ulei pe lemn,

350x450 cm, St. Bavo, Gent
Aceste personaje sunt printre
primele figuri nude
reprezentate naturalist
în timpurile moderne.

Jan van Eyck

Hieronymus Bosch

Jeroen van Aken

cca 1450-1516. 's-Hertogenbosch

[illegible]

cca 1450

1486/87

1504 Filipinos • 100
 1504 Filipinos • 100
 1504 Filipinos • 100
 1504 Filipinos • 100
 1504 Filipinos • 100

cca 1510 *[illegible]*

1916 11. 11. 1916
 1916 11. 11. 1916

Hieronymus Bosch și-a petrecut, probabil, toată viața în liniștitu oraș olandez 's-Hertogenbosch, căruia îi datorează numele. Se știu foarte puține lucruri despre el, dar se presupune că era profund implicat în viața spirituală și religioasă a orașului său. Bosch era membru al Conferinței Notre-Dame, un grup dedicat culturii Fecioarei, de care va rămâne foarte egaat pe tot parcursul vieții. Conferințele dedicate venerării Fecioarei erau foarte răspândite în Europa în timpul Evului Mediu. Cea din care făcea parte Bosch era deosebit de bogată și era implicată în majoritatea activităților culturale din 's-Hertogenbosch. Lucrările lui Bosch au fost foarte apreciate în timpul vieții sale. Era obiectul unei admirații ieșite din comun în Spania, unde se află azi câteva dintre lucrările sale cele mai cunoscute. Picturile lui Bosch o cântăresc o lume în sine. Scenele lor, de un fantastic grotesc, sunt lucrate până în cel mai mărunț detaliu și abundă de creaturi bizare, semilumane, asemănătoare insectelor sau amfibienilor. Picturile sale sunt inspirate din miniaturile manuscriselor medievale și din sculptura romanică. În ciuda elementelor și a stilului medieval

Judecata de Apoi,
centra, a una trpt c
e 150, 1510. Ule pe emn.
r 4x 27 cm, Academia de Arte
o a 1 ce / ena

Hristos stă pe tronul său, un
curcubeu, ca judecător al lumii.
Sub el, tristețea, violența
și haosul au pus stăpânire
pe pământ. Dezordinea

apocal pt că reface dezastru
Gomora. Monștrii de cu oare
guvernerii lor nu trezesc numai
spaimă ci și o puternică
fascinație de natură estetică

■ **Grădina desfătărilor lumești**, cca 1505-1510, ulei pe lemn, 220x399 cm, Muzeul Prado, Madrid

Acest triptic a fost unic în vremea sa. Deși păstrează forma unui altor tablouri

nu a fost creat pentru o biserică, ci pentru un public privat. Narativitatea începe din partea stângă a tripticului, cu Facerea. Panoul central înfățișează un paradis terestru, a

excesului sexual. Dar universul acesta idilic o lăz, lucru ce devine evident odată cu al treilea panou, în care sunt înfățișate iadul și pedepsirea păcătoșilor.

■ **Grădina desfătărilor lumești**, cca 1510, ulei pe lemn, Muzeul Prado, Madrid

Lucrări de Hieronymus Bosch

Epifania Adorarea Magilor
cca 1480-1490
Muzeul de Artă
Philadelphia

Sf. Cristofor
cca 1480-1490
Muzeul de Artă
Philadelphia

Carul cu fân
cca 1480-1490
Muzeul Prado, Madrid

Încoronarea cu spini
cca 1480-1490
Muzeul Prado, Madrid

Sf. Ieronim rugându-se
cca 1480-1490
Muzeul Prado, Madrid

Corabă nebună
cca 1480-1490
Muzeul Prado, Madrid

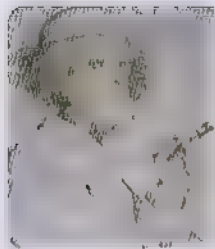
Ispita Sf. Anton
cca 1480-1490
Muzeul Prado, Madrid

Facerea lumii
cca 1480-1490
Muzeul Prado, Madrid

al lucrărilor, Bosch este un artist revoluționar. Nici un alt pictor înainte să nu dedicase atât de mult spațiu unor asemenea creaturi sau fantezii. Interpretarea lucrărilor sale este, chiar și în zilele noastre, mai controversată decât a oricărui alt artist dinaintea Epocii Moderne.

Se consideră că proverbele și jocurile de cuvinte sunt sursa majoră a inspirației sale. Temerile, grijile și conflictele vremii își găsesc și ele expresia în lucrările lui Bosch. În principiu, era un spirit religios și moralist, cu o viziune extrem de pesimistă asupra lumii, care condamna natura păcătoasă a omului. Contemporanii săi extrăgeau învățăminte morale din lumile înspăimântătoare pe care le-a creat. În afara câtorva imitatori, Bosch nu a avut succesori. Cu toate acestea, lumile sale fantastice, de coșmar, au inspirat pe artiștii de mai târziu, în mod special pe scriitorii secolului XX, precum Salvador Dalí (p. 456).

Deși în muzeele din Europa și America se găsesc numeroase tablouri de Hieronymus Bosch, ele au fost intens copiate de artiștii de mai târziu, astfel încât numai cca 30 dintre lucrările pot fi atribuite cu oarecare precizie.

Pieter Bruegel cel Bătrân

cca 1525–1530, Breda – 1569, Bruxelles

■ Ictur moră zătoare și didactice despre viața satului și poezie cu scene satirice sau religioase ■ Apogeul picturii flamande a secolului

cca 1525–1530

1551

Membru al breslei

1552

Membru al breslei

1553

Membru al breslei

1554

Membru al breslei

1555

Membru al breslei

1556

Membru al breslei

1557

Membru al breslei

1558

Membru al breslei

1559

Membru al breslei

1560

Membru al breslei

1561

Membru al breslei

1562

Membru al breslei

1563

Membru al breslei

1564

Membru al breslei

1565

Membru al breslei

1566

Membru al breslei

1567

Membru al breslei

1568

Membru al breslei

1569

Membru al breslei

Lucrări de Bruegel

Proverbele, 1569

Muzeu de Stat,

Bruxel

Secerătorii, 1565

Muzeu de Stat,

Bruxel

Parabola orbilor, 1568

Muzeu de Stat,

Bruxel

Turnul Babel, 1560

Muzeu de Stat,

Bruxel

Vânătorii în zăpadă, 1565

Muzeu de Stat,

Bruxel

Parabola orbilor, 1568

Muzeu de Stat,

Bruxel

Turnul Babel, 1560

Muzeu de Stat,

Bruxel

1569

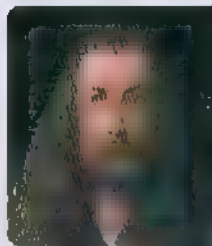
Membru al breslei

Începuturile lui Pieter Bruegel cel Bătrân nu se cunosc. Singurul său predecesor și spirit atins este Hieronymus Bosch (p. 188), ale cărui lucrări le cunoaște cu siguranță. Deși operele sale timpurii se află predominant sub influența tradiției flamande, cele mai târzii au o oarecare notă italiană, apărută probabil în urma călătoriilor în Italia. Picturile și gravurile sale pe s-au bucurat de un mare succes încă din timpurile. Ca întemeietor al „dinastiei Bruegel” și cel mai important membru al ei, a primit și supranumele de „Bruegel al țăranilor”. Toate picturile databile se încadrează într-o perioadă de numai 10 ani. Multe dintre tablourile sale abundă în personaje și sunt pline de aluzii la zecare și proverbe populare. Plăcerea provocată de urmele desfășurării vizuale a poveștii le face, deseori, și pără amuzante, dar e intenționată să fie și moralizatoare, refectând o viziune pesimistă asupra lumii și umanității. Pictorii olandezi din secolul XVII s-au inspirat din lucrările lui Pieter Bruegel cel Bătrân.

■ **Parabola orbilor**, 1568, tempera pe pânză, 86x113 cm, Galeria Națională, Napoli

Multe dintre tablourile Bruegel ridiculizează proștăria umană. Cu o intensitate dreptul funestă, el ilustrează pictural cuvintele lui Hristos din Evanghelia după Matei: „Iar dacă orbii îi vor conduce pe cei fără vedere, cu tot se vor prăbuși în șanț.”

■ **Turnul Babel**, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047,

Albrecht Dürer

1471–1528, Nürnberg

■ Figura dominantă a Renașterii în Germania, Dürer a fost un om de știință, precum Leonardo și Michelangelo, care a combinat ale propriilor și perspectivei. ■ A creat primele cărți de grafică, cât și de pictor

■ 1471 Se naște la Nürnberg ca fiu al unui aurar. La 14 ani devine ucenic.

1486 ■ Primele lucrări de aurar. Primele lucrări de aurar.

1490 ■ La 19 ani se căsătorește cu Anna, fiica unui aurar. Primele lucrări de aurar.

1494 ■ Primele lucrări de aurar. Primele lucrări de aurar.

1505 ■ Căsătoria se termină. Primele lucrări de aurar.

1512 ■ Primele lucrări de aurar. Primele lucrări de aurar.

1518 ■ Primele lucrări de aurar. Primele lucrări de aurar.

1520 ■ Primele lucrări de aurar. Primele lucrări de aurar.

1522 ■ Primele lucrări de aurar. Primele lucrări de aurar.

1526 ■ Primele lucrări de aurar. Primele lucrări de aurar.

1528 ■ Moare la Nürnberg.

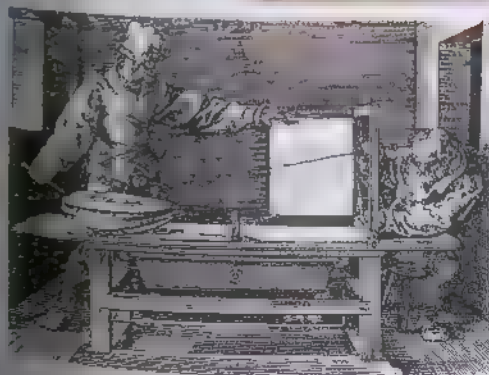
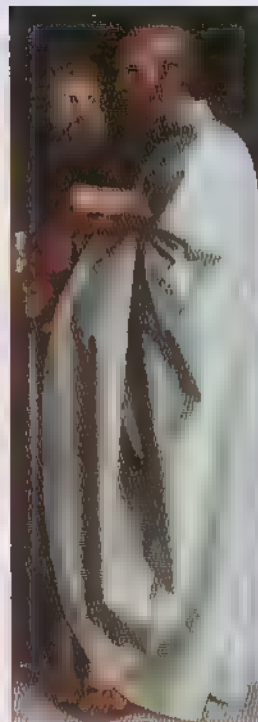
■ **Madona Rozariului**, 1506, ulei pe emn 162x194,5 cm, Galeria Națională, Praga. Altarul o prezintă pe Madona pe tron, împărțind rozarii asistenței. Papa Iulius II și împăratul Maximilian I înjunghiează în prim plan. Dürer s-a introdus și pe sine în tablou, în colțul din dreapta, sus.

Opera lui Albrecht Dürer demonstrează un interes atotcuprinzător pentru lumea din jur și pentru figura umană. Stilul artistului se află sub influența unui profund sentiment religios, dar și sub propria dorință necondiționată de a pătrunde atât legile naturii, cât și pe cele ale artei. S-a născut în Nürnberg, un prosper centru al comerțului și al artelor, Dürer a fost unul dintre primii artiști nord europeni care a călătorit în Italia. A părăsit Germania datorită izbucnirii unei epidemii de ciumă, dar și din cauza dorinței de a-și lărgi orizontul artistic. În Veneția s-a întâlnit cu Giovanni Bellini, care era deja, la acea epocă, destul de înaintat în vârstă. Dürer s-a familiarizat cu ideile lui Leonardo (p. 144) și a studiat

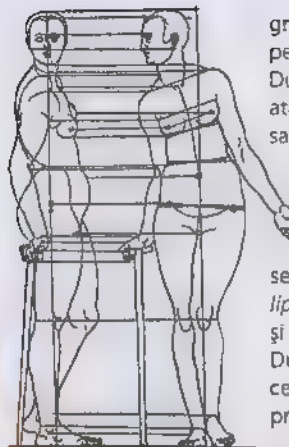
■ **Cei patru Apostoli**, 1526, ulei pe emn 215x76 cm, figurele panoului, Alte Pinakothek, München

Cea mai celebră lucrare a lui Dürer a fost și ultima. Cu doi ani înainte de moarte, artistul a donat cele două panouri înfățișându-i pe cei patru apostoli: Petru, Ioan, Paul și Marcu, orașului său natal, Nürnberg. Prin strălucirea lor plină de curaj și înfățișarea de statuă, cei patru figuri monumentale demonstrează influența lui Giovanni Bellini, cu care Dürer studiase în Veneția. Cei patru bărbați sunt reprezentanți a patru vârste și temperamente diferite. În ei se împietesc tradiția artistică de la nord de Alpi cu grandioarea clasică a Antichității și a Renașterii italiene. În esență, grupul reflectă ideea lui Dürer despre o comunitate ideală bazată pe credință și reformă.

■ **Artist folosind un dispozitiv optic**, din instrucțiunile pentru măsurătorile cu rigla și compasul 1525, x logravură, 13,1x18,8 cm, Nürnberg

Ilustrația lui Dürer expune ideea folosirii uneltelor ajutătoare pentru obținerea unei reproduceri cât mai exacte a perspectivei. Prin folosirea unui fir bine întins, prins de un scripet, cei doi bărbați reproduc, punct cu punct, forma unei laute pe o suprafață de desen, ce poate fi înaltă într-o parte.

■ **Model al proporțiilor corpului feminin**, 1528, xilografură din *Patru cărți despre proporțiile corpului uman*, Nürnberg

Dürer era convins că natura se ghidază după anumite legi. Scopul studiilor sale asupra proporțiilor lor era de a descoperi regulile frumuseții. Ideea e

■ **Iarbă înaltă**, 1503, acquarelă și guașă pe hârtie, 41x31,5 cm, Graphische Sammlung Albertina Viena

Dürer a pictat o palmă de pământ cu iarbă, păpădi și plante la dimensiunile lor reale și în mediul lor natural, înregistrând fiecare detaliu oricât de mărunț. „Pentru că, într-adevăr, arta se află în natură, iar cine reușește să o smulgă de acolo o stăpânește”, scria la un moment dat Dürer

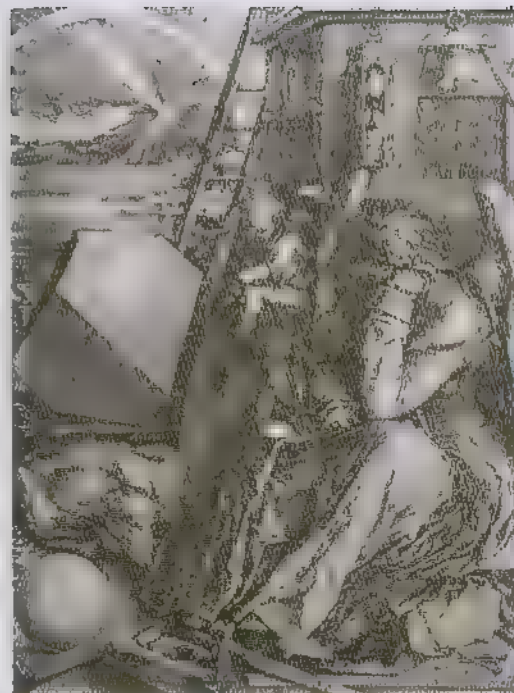
gravurile pe cupru ale lui Mantegna (p. 140). A pictat peisaje în acquarelă într-un stil surprinzător de modern. Dürer a fost binecuvântat cu un talent excepțional atât pentru pictură, cât și pentru desen. Pe rețele sale, se numără printre cele mai remarcabile ale timpului său. Picturile sale religioase sunt adanc înrădăcinate în arta nordică, dar alcătuiesc și o punte către Renașterea italiană. A contribuit la dezvoltarea gravurii pe cupru și a publicat o serie de gravuri cu subiect creștin, incluzând *Apocalipsa Sf. Ioan* și *Patimile*. Aceasta i-a adus celebritatea și a exercitat o mare influență asupra altor artiști. Dürer a lăsat în urmă un tratat neterminat de pictură, ce include capitole despre perspectivă, despre proporțiile umane și despre fortificațiile militare.

■ **Melancolie I**, 1514, gravură pe cupru, 24x19 cm

Piergută în contemplație, melancolicul este un tip de caracter care se manifestă prin o serie de trăsături fizice și psihice. El este un bărbat în palmă. Ea poartă o cunună de lauri, simbol al gloriei. El este înconjurat de obiecte care simbolizează melancolia: o clepsidră, reprezentând trecerea timpului, o balanță, simbol al echilibrului și al dreptății, și un simbol geometric, care se asociază meseriilor tehnice sau artelor libere. Boacă a motivelor prezente în această lucrare provoacă privitorul la reflecție și permite o multitudine de interpretări. Din timpuri vechi, melancolia a fost văzută ca un atribut tipic al spiritelor artistice.

Alte lucrări de Dürer

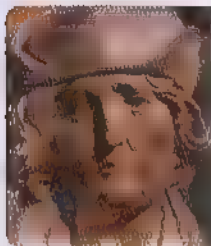
- A. Portret
- B. Muzicien
- C. Arhitect a Magilor
- D. Portretul unei tinere
- E. Sf. Irena
- F. Sf. Irena și Sf. Prunc
- G. Sf. Irena și Sf. Prunc
- H. Sf. Irena și Sf. Prunc
- I. Sf. Irena și Sf. Prunc
- J. Sf. Irena și Sf. Prunc
- K. Sf. Irena și Sf. Prunc
- L. Sf. Irena și Sf. Prunc
- M. Sf. Irena și Sf. Prunc
- N. Sf. Irena și Sf. Prunc
- O. Sf. Irena și Sf. Prunc
- P. Sf. Irena și Sf. Prunc
- Q. Sf. Irena și Sf. Prunc
- R. Sf. Irena și Sf. Prunc
- S. Sf. Irena și Sf. Prunc
- T. Sf. Irena și Sf. Prunc
- U. Sf. Irena și Sf. Prunc
- V. Sf. Irena și Sf. Prunc
- W. Sf. Irena și Sf. Prunc
- X. Sf. Irena și Sf. Prunc
- Y. Sf. Irena și Sf. Prunc
- Z. Sf. Irena și Sf. Prunc

■ **Portretul mamei lui Dürer** 1514, cărbune pe hârtie, 42,3x30,5 cm, Muzeul de Stat, Berlin

Dürer și-a desenat mama la vârsta de 63 de ani. O înfățișează fără nici o înfrumusețare, ca pe o bătrână ce a dus o viață grea. Până la acea dată, vrăștenia și bătrânețea aveau o conotație puternic negativă. Studiul lui Dürer anunța o reevaluare a acestor idei.

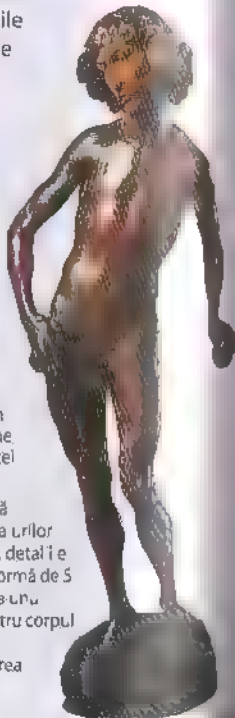
Tilman Riemenschneider

cca 1460, Heiligenstadt sau Osterode – 1531, Würzburg

■ Una dintre cele mai importante a sculpturii în Germania, de la începuturile moderne ■ Riemenschneider a combinat cu o înaltă expresivitate realitatea chipurilor umane ■ A lucrat în principal în lemn de lei dar și în alabastru, calcar și marmură

cca 1460
1483
1485
1504
1520
1525
1531

Tilman Riemenschneider poate fi considerat un artist al Goticului târziu sau al Renașterii timpurii, în funcție de perspectiva din care e privit, căci opera sa constituie o punte între stilul vechi și cel nou. Medievale sunt bogatele și complexe catedrale ale altarelor sale. Dar chipurile realiste ale figurilor și nudurile sa e atent studiate anunță o nouă epocă. A abandonat pictura și ornamentația bogată, caracteristică sculpturilor și reliefurilor sale timpurii. Sfinții și apostolii îndemneau privitorul să mediteze pe marginea Bibliei. Aceasta era modalitatea sa de a răspunde exigențelor Reformei

■ Adam, 1510, emn de pâr 24 cm înălțime, Muzeul de Istoria Artei Viena

Deși figura t nerescă corespunde încă ideilor de frumusețe gotice, detaliile realiste și rotirea în formă de S a trupului fac dovada unui interes renăscut pentru corpul uman, precum și pentru reprezentarea artistică a acestuia

Alte lucrări de Riemenschneider

Evangelisti, 1490-1492, partea altarului din Mannerstube, Muzeu Bode, Berlin
Sf. Ieronim și leul, 1490-1495, Muzeu, Artă, Cleveland, Ohio
Episcop șezând, 1490-1495, Muzeu, Artă, Cleveland, Ohio
Mitropolit tânăr, Artă, New York

Mormântul episcopului Rudolf von Scherenberg, 1495-1499, Würzburg
Mormântul împăratului Henric și al soției sale, 1499-1511, Bamberg
Altarul Sângelui Sfânt, 1510-1513, Michaelskapel, Rottenburg

■ Cina cea de Taină, cca 1501-1505, emn de lei și de pâr, 416 cm lățime, Biserica Sf. Jakob, Rothenburg

Apostolii sunt adunați în jurul mesei pentru ultima cină a lui Iisus. Masa este înclinată în fața, permițându-ne o mai bună vedere a scenei. Hristos este reprezentat în partea stângă. Un pic mai mare decât restul figurilor semnificativă este importanța sa. Această lucrare de mare virtuozitate artistică reprezintă partea centrală a unui altar în patru secțiuni, numit Altarul Sângelui Sfânt. Accentul cade pe chipuri pline de caracter și de viață, fiecare cu expresia sa caracteristică. Prin intermediul fețelor contemporane ale apostolilor, antrenându-i cu toții în discuție, credincioșii puteau relaționa cu scena atât de asemănătoare realității. Creând spărturi în fundalul lucrării, Riemenschneider a permis lumii să înjude ansamblul. În compozițiile sale, se revine adesea la modele grafice aparținând lui Dürer sau lui Martin Schongauer

■ Adormirea Maicii Domnului, cca 1505-1510, emn de lei, 7x3,5m, Herrgottskirche, Creglingen-am-Taube

Secvența centrală a Altarului Mariei reprezintă pe Maria înățăându-se la cer. Artista a creat e însuși personajele principale în mărime naturală, deși a lăsat ca diverse secțiuni ale imensei lucrări să fie terminate de ucenicii săi

Tilman Riemenschneider

1. 在 1990 年 1 月 1 日以前，
 2. 在 1990 年 1 月 1 日以后，
 3. 在 1990 年 1 月 1 日以后，

■ **Studiu pentru Sf. Anton**, pentru *Altarul de Isenheim*, din 1515, carboane pe pensulă și ghipsădă pe hârtie, 289x203 mm, Kupferstichkabinett, Berlin

Bat, acorrea lui Hristos	St. Erasmus y St. Afrodita
Rast gnirea	Tripticul de la Aschaffenburg
Fecioria din Steppach	

Canabru, Anar de la
născut este un poliptic
născut de la zece
figuri sculptate.
Arderea obșnuită
de expunere îl prezintă
la "Ange și la dreapta pe
"Ange Sebastian și Anton,
de desubț punerea
me înănt. În țara este
prezentată răstignirea,
de la fundat întunecat;
de rău maltratată al lui
histos cu membrele.

contorsionate de durere este flancat de Mar a. îmbrăcat în alb cu o față de om pa oia e cadaveră că împletită în suferință. Aături de ea stau Sf. Ioan și Maria Magdalena. La dreapta, Ioan Botezătorul arată către Mântuitorul munibund. Atunci când polipticul este deschis, în zi ele de sărbătoare, apare strălucitoare viziunea Mantur. În extraordinar de expresiva reprezentare a învierii Grunewald ne înfățișează un Hristos ce se înalță într-un spectru de culori dinamice, sugerând o luminizatăre celestă.

Matthias Grünewald

Albrecht Altdorfer

cca 1480, probabil Regensburg — 1538, Regensburg

- unul dintre pionierii picturii în arta germană
- scene de noapte din Germania
- Acreditat peisajist de sine stătător

cca 1480 Se naște ca fiu al unui pictor

1506 Primele gravuri și cupluri sculpturale

1511 Primul său peisaj

1515 Începe să vindeze cărți de rugăciuni împăratului Maximilian

1519 Membru al curții împăratului Regensburg

1526 Arhitectul orașului Regensburg

1535 Lăcătușerie ca ambasador la vieneză

1538 Moare la Regensburg

În jurul anului 1500, câțiva pictori germani, așa-numita Școală dunăreană, s-au arătat interesați de reprezentarea naturii și a peisajelor într-o nouă manieră. Albrecht Altdorfer a fost cel mai de seamă reprezentant al acestei școli. Cu ajutorul culorilor expresive, al unei maniere de a picta curgătoare, naturale și printr-o lumină dramatică, Altdorfer a revoluționat arta germană. Pe lângă lucrări religioase pe care le aducea adesea la viață cu ajutorul unui fundal în care se regăsea o piesă arhitecturală imaginară — a recurs la scene din mitologia antică, înscrizând noi drumuri artei din Europa de nord. Altdorfer și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în orașul Regensburg. Calitatea oscilantă a lucrărilor se datorează atelierului său.

Alte lucrări importante ale lui Altdorfer

Sf. Gheorghe 1510, Alte Pinakothek, München

Marele Pîn cca 1512 Kunstsammlungen, Schloss Coburg, Germania

Hristos înălțat și rămas bun de la Fecioara Maria cca 1520

Arhitecturală, națională, nordică

Hristos pe cruce, cca 1520 Muzeul de Arte Buzăvese

Nașterea Fecioarei cca 1525 Alte Pinakothek, München

Îndrăgostiții, cca 1525 Muzeul de Arte Buzăvese

■ Dunărea lângă Regensburg cca 1510, ulei pe lemn, 30,5x22,2 cm, colecție particulară

Acest tablou este considerat unul dintre primele peisaje exacte topografic din pictura europeană. Altdorfer a creat un peisaj lipsit de personaje, de sine stătător. Ideea era revoluționară pentru vremea lui în mod tradițional, peisajele jucau rolul de fundal.

Renatarea 1470–1610

■ Bătălia de la Issus 1529, ulei pe emm 158x120,3 cm, Alte Pinakothek, München

Această lucrare este considerată una dintre cele mai importante picturi germane. Creată pentru Wilhelm IV, ducele de Bavaria, este parte a unei serii de tablouri ce amestecă istoria antică cu teme creștine. Tabloul reprezintă bătălia din 333 î.Hr. în care Alexandru cel Mare a învins pe regele persan Darius III. Totuși, tabloul este înfățișat dintr-o perspectivă vădând oasă în ciuda detașării din oase, pictura este să obțină un efect colosal. Reflectând evenimentele de pe pământ, tabloul este un indiciu al marii desăvârșiri de forțe din cosmos și din natură. În ciuda atmosferei de basm, cadrul natural este real. În fundal pot fi văzute Muntele Mediterană, insula Cipru, Sicilia și Golful Persic.

■ Alaiul, cca 1515, x logavură 39,4x38,6 cm Muzeul de Arte Frumoase, San Francisco

Placa face parte dintr-o serie numită *Triumful lui Maximilian I*, ce cuprinde 136 de gravuri, la care au lucrat Altdorfer, Albrecht Dürer și Hans Burgkmair. Grafica redă într-o manieră vădând atât minunatele trăsuri ale împăratului și a căpitanului său cât și convoiul militar. Scena este plină de servitori, căruțe și negustori. Procesiunea triumfală a fost parte a unui dintre proiectele impresionante ale împăratului Maximilian (1493–1519). Altdorfer a fost implicat, tot pentru Maximilian, și în lucrările monumentale în lemn pentru *Arca de Triumf*, precum și în desenarea câtorva niște de mari dimensiuni pentru cartea sa de rugăciuni.

Albrecht Altdorfer

Lucas Cranach cel Bătrân

Lucas Müller

1472. Kronach — 1553. Weimar

■ Tatăl lui Lucas Müller, pictor de portrete și pictor de altar, care a fost alături de el în lucrările sale și portrete remarcabile.

1472 Lucas Müller

1501 Se stabilește la Viena.

1505 Devine pictor de curte al...

1508 Călătorie în...

1508 Călătorie în...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

1513 Devine prieten...

Lucas Cranach și-a ales numele după cel al orașului natal. Fiu al unui pictor din sudul Germaniei, a fost unul dintre cofondatorii Școlii dunărene de la Viena. Ca tânăr artist, a urmărit un nou ideal de peisaj plin de viață. Odată numit pictor de curte la Wittenberg, stilul său s-a schimbat. În picturile sale de altar, în portrete, nuduri și scene de vânătoare și-a dezvoltat o manieră stilizată și ornamentală de a picta, ce s-a bucurat de o mare popularitate. Cu nudurile sale a introdus o nouă temă în pictura nord-europeană. Fiind un spirit antreprenorial, a fondat un atelier de succes, care l-a copiat pe el mai populare motive și teme în nenumărate versiuni. Crăș și astăzi, lucrările sale se găsesc în numeroase muzee din toată lumea. Fiul său, Lucas Cranach cel Tânăr, a preluat conducerea atelierului, dar n-a ajuns niciodată la statutul artistic sau succesul tatălui său.

■ Fuga în Egipt, 1504.

ule pe lemn, 69x51 cm, Gemäldegalerie, Berlin

La marginea pădurii Sfânta Familie s-a așezat să se odihnească împreună cu o mulțime de îngeri. Cranach a creat această lucrare idilică înainte de numirea sa ca pictor de curte la Wittenberg. Ambianța romantică și peisajul înviorător a mulțimii lor din sudul Germaniei atestă relația strânsă cu Școala dunăreană, căreia i-a aparținut și Albrecht Dürer.

■ Venus, 1532, ule pe lemn, 27x24,5 cm, Muzeul Stadel, Frankfurt

Sure deosebite de Italia, unde artiștii se inspirau din Antichitate, în nordul Europei nudul nu era o modă. Cu toate acestea, sub influența lui Luther, care-și abandonase celibatul și se căsătorise cu o fostă călugăriță, se credea că tatei maritale a început să fie privită pozitiv. În mod aproape provocator, Cranach a creat prin numeroasele sale Venere, farmece feminine, folosindu-se de pretexte mitologice.

■ Adam și Eva, 1533, ule pe lemn, 27x24,5 cm, Muzeul Stadel, Berlin

Un frumusețe zveltă și tânără, pe pământ, în fața celui care se dedă de șarpe. El este soțul ei. El duce la cădere, punând capăt...

■ Luther și soția sa Katharina von Bora (diptic), 1529, ule pe lemn, 37x23 cm, Galeria Uffizi, Florența

Reformatorul german a fost un prieten apropiat al lui Cranach. Ateia artistului a realizat multe portrete ale lui Luther.

Lucas Cranach cel Bătrân

Hans Holbein cel Tânăr

cca 1497/98, Augsburg — 1543, Londra

■ A fost unul dintre cei mai renumiți artiști ai Renașterii timpurii ■ În afară de portrete a mai creat și lucrări alegorice a rare, ilustrată de către schițe vestimentare și biuterie ■ O influență majoră asupra stilului său portret

- 1497/98 se naște la Augsburg, în Germania
- 1515 Lucrează în atelierul lui Hans Holbein cel Bătrân
- 1516 Primesc primele comenzi de portrete
- 1517 Este implicat într-un caz de înșelăciune
- 1519 se căsătorește și devine un membru activ al cercului pictorial din Basel
- 1521 îl cunoaște pe Erasmus din Rotterdam
- 1526 se mută la Londra
- 1536 este pictorul curții regelui englez Henric VIII
- 1543 Moare de cămărușă

■ **Hristos în Mormânt**, 1521-1522, ulei pe lemn, 30,5x200 cm Muzeul de Artă, Basel

Tabloul prezintă fără menajamente și cu o remarcabilă minuție a detaliului realitatea fizică a morții. Imaginea este cu totul neconvențională. Corpul lipsit de viață al lui Hristos, în spațiul său îngust de îngropăciune, prezintă urme de descompunere.

Alte lucrări de Holbein cel Tânăr

Sir Thomas More,

1527

Madona primarului

Jacob Meyer,

cca 1528/29

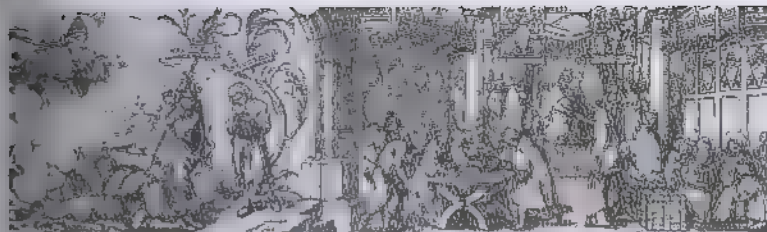
Ambasadorii fra-

te la Curtea Angliei

1533

Anne de Cleves

1539

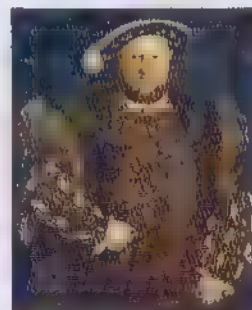

■ **Vânzarea indulgențelor**, cca 1522-1523, xilografură, 8x27 cm

Gravura denunță vânzarea de indulgențe de către Biserica romano-catolică. Spre deosebire de păcătoșii care se pocăiesc (stanga), papa Leon X primește bani pentru iertarea păcatelor (dreapta). Se pare că Holbein a făcut ilustrația pentru un pamflet luteran anticatolic.

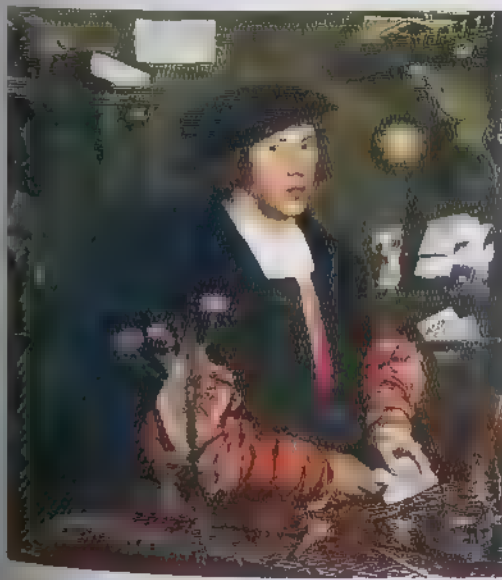
■ **Henric VIII**, 1540, ulei pe lemn, 88,5x74,5 cm, Galeria Națională de Artă Antică, Roma

Acest portret al regelui, o copie a unei picturi murale pierdute de la Whitehall Palace, este o imagine iconică a puterii Holbein i-e-a pictat, de asemenea, și pe soțiile regelui, Jane Seymour și Anne de Cleves.

■ **George Gisze din Danzig**, 1532, ulei pe lemn, 96x86 cm, Gemäldegalerie, Berlin

Măndrul negustor Georg Gisze din Danzig stă în camera sa de lucru dintr-o filială a firmei, plină cu diverse obiecte de lux. Holbein distorsionează toate obiectele din imagine, modificându-le perspectiva. Printre multe lucruri înșirate pe masă se află scrori, unele de scris, unele de amănunțit. Multe dintre aceste obiecte au de asemenea o semnificație simbolică: micul ceas de aur amintește de trecerea timpului iar buchetul de flori simbolizează credința și modestia.

Hans Holbein cel Tânăr

Renașterea 1420-1610

Barocul

Barocul

1600-1720

Barocul in Italia

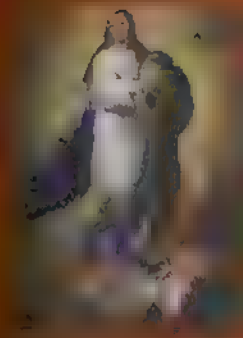
Michelangelo
Bernini
Caravaggio
Gian Lorenzo Bernini
Antonio Canova
Pietro da Cortina

1620-1710

Barocul in Olanda

Rembrandt
Johannes Vermeer
Willem van de Velde
Johannes Vermeer

1620-1730

Barocul in Germania

Albrecht Dürer
Hans Holbein

1620-1710

Barocul in Franta

Antoine Watteau
Jean-Baptiste Lully
Jean-Baptiste Lully
Jean-Baptiste Lully

1600

1620

1640

1680

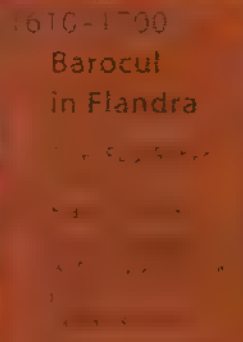
1700

1720

1740

1600-1720

Michelangelo
Bernini
Caravaggio
Gian Lorenzo Bernini
Antonio Canova
Pietro da Cortina

1620-1710

Barocul in Olanda

Rembrandt
Johannes Vermeer
Willem van de Velde
Johannes Vermeer

1620-1730

Barocul in Spania

Albrecht Dürer
Hans Holbein

1620-1730

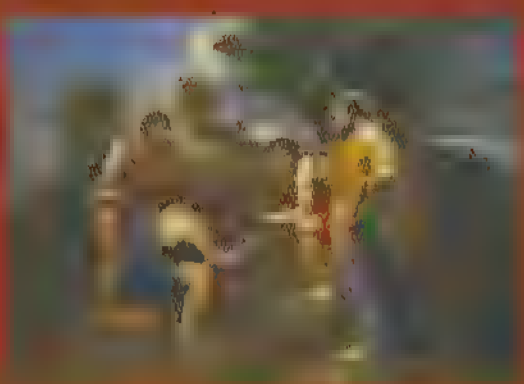
Barocul in Germania

Albrecht Dürer
Hans Holbein

1620-1710

Barocul in Franta

Antoine Watteau
Jean-Baptiste Lully
Jean-Baptiste Lully
Jean-Baptiste Lully

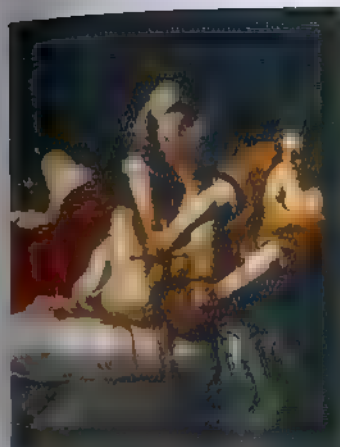

Dramatism, patos și grandoare

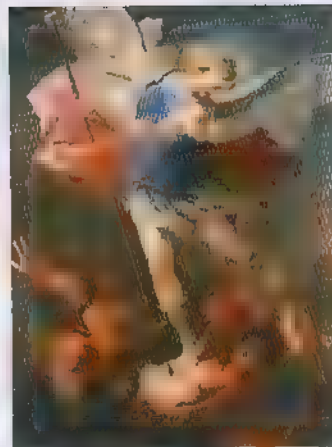
Termenul de *baroc* a fost folosit mai întâi în sec. XVIII, pentru a descrie o orientare stilistică. Este de origine portugheză și derivă, probabil, de la cuvântul *barocco*, respectiv „formă neregulată”. Folosit inițial într-o manieră depreciativă, termenul și-a păstrat multă vreme conotația negativă. De aceea, în Italia spre exemplu, arta acestei epoci este mai curând cunoscută sub denumirea de artă din Seicento (arta secolului XVI). Artă barocă s-a dezvoltat la Roma și, de acolo, s-a răspândit în toată Europa. În timpul Contrareforme, Biserica catolică se baza în mare măsură pe influența artelor. Roma a devenit capitala creștinătății, proces condus de preeminentul sculptor și arhitect baroc Giovanni Lorenzo Bernini. Atmosfera favorabilă artei din Roma a atras numeroși artiști europeni care, sub influența lui Michelangelo și a lui Rafael, erau în căutarea idealurilor lumii antice.

■ **Guido Reni**
Aurora.
1612-1614
700x280 cm
Casino Ross
Pallavicini, F

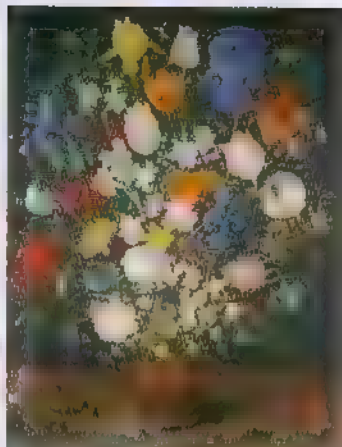
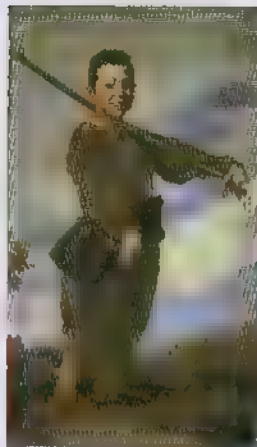
■ **Artemisia Gentileschi:**
Ludita și Holofern.
cca 1620-1621
ulei pe
panză 199x162 cm,
Galleria Uffizi, Florența

■ **Luca Giordano:**
Căderea ingerilor răzvrățiți
cca 1684
ulei pe
panză 198x147 cm,
Gemealdegalerie Berlin

1600: O epocă de tranziție

Din punct de vedere stilistic, secolul XVII a fost o epocă de tranziție. După artificialitatea manierismului, artiștii erau în căutarea unor noi căi de exprimare. Frații Annibale și Agostino Carracci din Bologna au încercat să reînnoiască pictura printr-o reîntoarcere la Antichitate și la apogeul Renașterii. Pictura lui Caravaggio stă în opoziție cu arta fraților Carracci. Stilul său de clarobscur, bogat în contraste, de un naturalism surprinzător și de un puternic dramatism al sentimentelor, a fost adoptat de numeroși alți pictori. Artiștii din Utrecht aflați sub influența lui Caravaggio, precum Gerrit Honthorst sau Hendrik Terbrugghen, au introdus acest stil în Olanda, iar pictorul de origine spaniolă José Ribera l-a exportat în Spania. Acolo, pictori precum Francisco Zurbarán și Diego Velázquez au inaugurat *Siglo d'Oro*, Secolul de Aur al picturii spaniole.

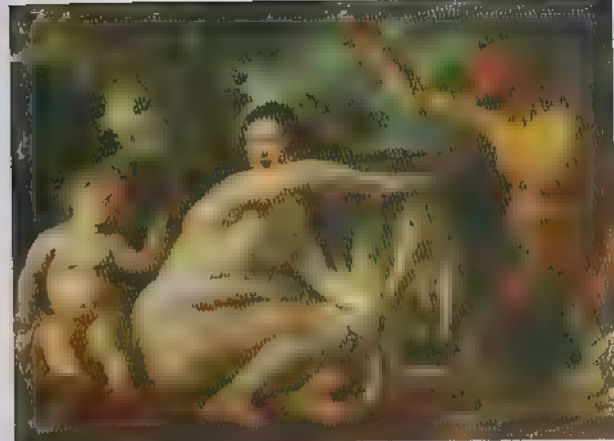

■ **José Ribera**
Scălâmbu
ulei pe pânză, 164x95 cm
Muzeul Lu

■ **Jan Brueghel**
cel Bătrân
Vas cu flori.
cca 1599
pe lemn, 5
Muzeul de
Arte

Apogeul artel flamande

Peter Paul Rubens este una dintre cele mai remarcabile figuri ale timpului său și reprezentantul emblematic al exuberanței stilului baroc. Experimentatul pictor a îmbinat tradițiile flamande cu influențele italiene, punând accent în mod special pe mișcare, forță, senzualitate și patos. În lucrările sale, gesturile ample și culorile strălucitoare se întâlnesc în cadrul unui format de o grandioare monumentală. Printre numeroșii săi colegi se află și cel mai semnificativ artiști din sudul Olandei, Jan Brueghel cel Bătrân și Jacob Jordaens. Anthonis van Dyck a devenit un strălucit portretist al aristocrației europene. Portretele lui Rubens, van Dyck, Velázquez legitimau pretențiile monarhilor la puterea supremă, aducându-le în schimb autorilor lor faimă și un statut privilegiat la curte. Pictura de plafon și cea murală au creat spații impresionante în interiorul bisericilor sau al palatelor aristocraților, preamărind triumful credinței și proslăvindu-i pe monarhi.

■ **Jacob Jordaens**
Copilăria lui Zeus
cca 630, ulei pe pânză, 147x103 cm
Muzeul

■ **Gerrit van Honthorst**
Concertul
cca 620, ulei pe pânză, 166x202 cm
Galeria Borghese

Clasa de mijloc în Olanda

Arta a cunoscut o dezvoltare aparte în provinciile olandeze din Nord, care obținuseră independența față de puterea spaniolă în secolul XVI, devenind rapid puteri comerciale de nivel internațional. În recent îmbogățite orașe Amsterdam, Delft și Leida lua ființă o scenă artistică înfloritoare, în care nenumărați pictori se aflau în competiție pentru a obține comenzi din partea negustorilor cu stare. Naturile moarte realiste, scenele cu țărani, interioarele de biserici, marinele și peisajele citadine sunt o reflecție a vieții cotidiene din Olanda acelor

vremuri. Unul dintre pictorii cei mai importanți din istoria Olandei a fost Rembrandt van Rijn. Cu maniera sa ingenioasă de a utiliza clarobscurul și cu stilul său frust de a picta, el a creat portrete, autoportrete, scene biblice și pânze istorice.

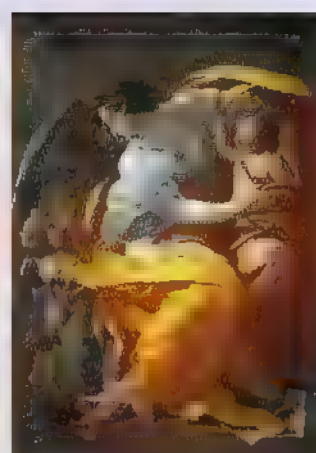
Pictura barocă de curte din Franța și Germania

Doi dintre cei mai importanți pictori ai barocului francez – intelectualul clasicist Nicolas Poussin și peisagistul Claude Lorrain, ale cărui tablouri visătoare, cu subiecte mitologice, au avut o influență profundă asupra peisagisticii europene – au lucrat în Roma. Simon Vouet este cel care a introdus pictura barocă italiană în Franța. Aici, pictura barocă a fost supusă influenței atotputernicului maestru al artei franceze din secolul XVII, Charles Le Brun. Le Brun ocupa postul de director al Academiei de Pictură și Sculptură, întemeiată în 1648. Toate comenzile pentru palatele regale, inclusiv pentru Versailles, erau avizate de Le Brun, care avea funcția de pictor oficial al curții. Portretul lui Ludovic XIV, pictat de Hyacinthe Rigaud, este considerat sinteza perfectă a portretisticii din barocul târziu. Barocul a slujit intereselor Contrareformei, glorificând Biserica și privilegiind

■ David Teniers cel Tânăr
Arhiducele Leopold în galeria sa, cca 1628
ulei pe pânză
106x129 cm
zeul Prado

■ Hyacinthe Rigaud: Ludovic XIV, cca 1694,
ulei pe pânză
277x194 cm, Muzeul
Luvru, Paris
■ Simon Vouet
Alegoria bogăției,
cca 1630-1635
ulei pe pânză
20x124 cm
Muzeul Luvru, Paris

tematica religioasă. În contrast cu situația din restul Europei, curțile germane au fost slăbite pentru o lungă perioadă de timp din cauza conflictelor religioase stârnite de Războiul de Treizeci de Ani (1618–1648) și a transformărilor provocate de Reformă. Unii dintre cei mai remarcabili pictori germani, cum ar fi Adam Elsheimer, au lucrat în afara granițelor țării lor. La începutul secolului, Elsheimer a produs scene de noapte a căror lumină crea o atmosferă plină de mister; mai târziu, el a fost considerat un precursor al romantismului. Deși a creat în general picturi de mici dimensiuni, cunoscute și ca picturi de cabinet, opera lui i-a influențat pe Rubens și pe Rembrandt. În urma numeroaselor sale călătorii, Joachim von Sandrart a ajuns celebru atât pentru tablourile sale, cât și pentru scrierile sale despre arta germană, asemenea lui Giorgio Vasari, care făcuse același lucru cu un secol înainte în Italia.

Caravaggio

Michelangelo Merisi

1571, Caravaggio — 1610, Porto Ercole

■ A fost un mare pictor al secolului XVII-lea, cunoscut pentru personajele astfel încât să atingă maximum de teatralitate ■

1571 Se naște pe 28 iulie în Caravaggio, Italia

1584 Devine ucenic al pictorului Simon Peter din Milano, unul dintre discipolii lui Tizian

1592 Ajunge la Roma și începe să asiste la atelier

1595 Primele comanda ucenicilor de renovare a biserei San Luigi dei Francesi

1606 Omorârea pe o scară de Jacobo Tomassoni de Terni din cauza unei lăcomii

1607 Fuge în Malta și apoi la Napoli

1610 Este grațiat de papă și pierde din vapor către Roma, care pleacă fără el

1610 Moare în Porto Ercole

Caravaggio a fost unul dintre cei mai revoluționari artiști ai barocului, aflându-se la originea unui stil dramatic de reprezentare a subiectelor religioase, ce îmbină spiritualul cu realul. Stilul său naturalist a constituit o reacție la artificialitatea manierismului, prezentând de obicei câteva personaje minuțios detaliate și teatral iluminate într-un spațiu gol. Caravaggio s-a născut lângă Milano, ca fiu al unui arhitect de la curtea marchizului. Caravaggio. A fost ucenicul pictorului Simone Peter înainte de-a se muta la Roma, unde a câștigat clienți de vază. Primele sale lucrări erau niște pânze de mici dimensiuni, niște tablouri de gen meticuloasă detaliate, numite „tableautins”. Cu ajutorul cardinalului Francesco del Monte, Caravaggio a primit o comandă pentru o capela Contarelli de la San Luigi dei Francesi, care i-a conferit reputația de artist. Stilul lui Caravaggio se caracterizează printr-un clarobscur intensificat, cunoscut ca „tenebrism”. Contrastând puternic lumina și umbrele, Caravaggio

Alte lucrări importante ale lui Caravaggio

Tânăr care ține un coș de fructe, 1593, Galeria Brogheze, Roma

Bacchus, 1593, Galeria Uffizi, Florența

Jucători de cărți, 1594, Kimbly Museum of Art, Fort Worth

Amor, 1598, 1599, Gemäldegalerie, Berlin

Narcis, 1599, Palatul Barberini, Roma

Cina din Emmaus, 1602, Muzeul Național, Roma

Îndolala Sf. Toma, 1601, 1602, Musée du Louvre, Paris

Ioan Botezătorul, 1604, Nelson Atkins Museum of Art, Kansas City

Învierea lui Lazăr, 1606, 1609, Muzeul Național, Milano

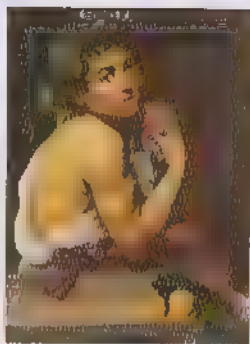

■ Meduza, cca. 1608, ulei pe pânză, 55,5 cm, Muzeul Național, Roma

■ Iudita tăind capul lui Holofern, ulei pe pânză, 130x160 cm, Palatul Barberini, Roma

În cadrul tradiției picturale de până atunci, imaginea de Iudita tăind capul lui Holofern simbolizau victoria asupra răului. Tânăra eroină este reprezentată plină de virtute a binelui ce triumfă asupra răului în opoziție cu această tradiție, tabloul dramatic al lui Caravaggio explorează în detaliu strict fizică a corpului, prin intermediul imaginilor morții și a senzualității. Spațiul este de adâncime și fizic și îngheșt, te dă spuse pe o zonă a, fac ca accentul să cadă pe scena crimei. Roșul draperiei atrage privirea spre corpul masculin aliat în convulsie morții, iar prezența unei servitoare în vârstă scoate în evidență senzualitatea Iuditei

■ **Bacchus bolnav**
(**Autoportret**), 1593,
ulei pe pânză, 67x53 cm
Galeria Borghese, Roma

Specia își consderă că această pictură meancă este un autoportret. Ea dezvăluie talentul versat al artistului și dă măsura virtuozității lui Caravaggio în reprezentarea uminilor, a texturilor diverse or suprafețe și a expunerii naturale a diferitelor nuanțe ale mișcării și a expresiei faciale.

■ **Sf. Ieronim** 1606,
ulei pe pânză, 112x157 cm
Galeria Borghese, Roma

Sf. Ieronim este reprezentat ca un pustnic în vârstă, adânc în contemplație. Fața și barba prind formă din fragmente de culoare. Corpul gol, emaciat, a sfântului trimite la caracterul muritor al cărnii. Capul, presur luminat deatra dintr-un singur punct, conform canoanelor tenebrismului baroc, se află în opoziție cu cianul spitalitatei contrapuse mortaleității.

aducea scena la viață, producând un puternic efect de tensiune emoțională. Pentru prima dată lumina juca rolul dinamic care fusese rezervat în timp. Renașterii corpului uman. Naturalismul lui Caravaggio se baza pe studiul atent al naturii. Obiectul său de reprezentare personajele religioase prin intermediul oamenilor obișnuiți și metoda sa de a lucra direct pe pânză se opuneau metodelor convenționale. A fost chiar acuzat că frumosul îi este indiferent. Abordarea originală a lui Caravaggio l-a permis acestuia să exprime atât introspecția, cât și dramatismul senzorial al scenelor religioase. În vreme ce unii dintre contemporanii săi aplecau aceste inovații altfel, considerau vulgare. Unul dintre criticii săi fațși, pictorul Nicolas Poussin, a declarat: „Caravaggio s-a născut ca să distrugă arta picturii.” Stilul lui Caravaggio a exercitat o influență extraordinară. La Roma l-a inspirat pe Giovanni Baglione și pe Ottavio Gentileschi, a cărui fiică, Artemisia Gentileschi, a devenit una dintre cele mai talentate urmasoare ale sale. La Napoli, Battistello Caracciolo și Carlo Sellitto l-au adaptat tehnicile, iar „Caravaggienii din Utrecht” l-au răspândit stilul în Europa de Nord. Rubens (p. 234), Vermeer (p. 256), Rembrandt (p. 244) și Velázquez prezintă cu toții semne ale influenței sale.

■ **Convertirea Sf. Pavel**, 1601
ulei pe pânză, 230x175 cm,
Capela Cerasi a bisericii Santa
Maria del Popolo, Roma

Un nand cont de modalitatea radicală de reprezentare a convertirii Sf. Pavel, Caravaggio a

centrat compoziția în jurul a doi a redus numărul de personaje și a evitat să-l includă pe Isus Pavel, mult ngustat, aflat într-o atitudine de prostrație, gest culează către lumina ce se revărsa asupra corpului său din colțul din dreapta sus. Această perspectivă dramatică îndreaptă ochiul privitorului de-a lungul agonia ei corpului lui Pavel aproape ignorându-l pe subiect, ceră rămâne nsensibilă miracol

Giovanni Lorenzo Bernini

1598. Napoli — 1680, Roma

■ ...putan...
■ ...
■ ...

- 1598 ...
- 1605 ...
- 1618 ...
- 1629 ...
- 1656 ...
- 1658 ...
- 1665 ...
- 1680 ...

Bernini, un pictor reputat, este cunoscut de asemenea ca inventatorul sculpturii baroce. Considera sculptura o poveste cu desfașurare dramatică și subordona fiecare detaliu conceptului de mișcare. De-a lungul carierei s-a contopit într-o tot mai mare măsură sculptura cu arhitectura. Sub pontificatul lui Urban VIII, a ajuns să fie considerat creator al Romei baroce. Susținut de un mare atelier, dus

la bun sfârșit numeroase lucrări monumentale de toate tipurile. Și-a dedicat o mare parte din capacitatea de creație proiectării bazilicii Sf. Petru. Artiști din toate țările i-au răspândit influența în Europa.

Alte lucrări importante ale lui Bernini

Copii necâșind un faun, 1616-1617, Muzeu Metropolitan de Artă, New York
Enea, Anchise și Ascanius, 1650-1661, Piața Navona, Roma
Adevărul, 1680, Piața Navona, Roma

■ Daphnis și Apollo, 1622-1625, marmură, 243 cm înălțime, Galeria Borghese, Roma

Pentru a scăpa de Apollo, Daphnis, una dintre nimfele apei, se transformă

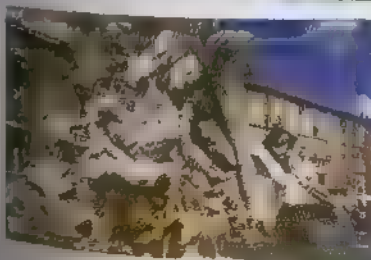
într-un laur. Măiestritătanărului Bernini este evidentă în această lucrare și de maniera în care sunt tratate suprafețele. Piatra prinde viață prin textura măiestrită

■ Extazul Sfintei Tereza,

cca 1647, marmură, 3,5 m înălțime, Santa Maria del a Vittoria, Roma

Bernini ilustrează extazul Sfintei Tereza ca pe un spectacol copleșitor de lumină, mișcare, expresii faciale și suprafețe dramatic contorsionate. Această sculptură este considerată a fi una dintre capodoperele barocului târziu din Roma. Extazul religios pare a fi aici o experiență ce poate fi cuprinsă cu ajutorul sfinților. În timp ce ingerul lui Dumnezeu este pe cale să o străpungă pe sfântă cu săgeata iubirii divine, ea s-a prăbușit într-un somn greu. Bernini și-a bazat creația pe una dintre relatările Sfintei Tereza.

■ Fântâna celor patru râuri,

1647-1651, travertin și marmură, Piazza Navona, Roma

Prin această lucrare spectaculoasă Bernini a creat un nou tip de fântână. Ca un decor de spectacol, vizibil din

■ Gabriele Fonseca, cca 1668-1675, marmură, San Lorenzo in Lucina, Roma
Bernini i-a redat pe medicul

personal al pape cât mai aproape de realitate. Gesturile și expresia reflectă devoțiunea religioasă.

Andrea Pozzo

1642, Trento – 1709, Viena

- Maestru al artei deosebite și a picturii iluzioniste
- A fost membru al Ordinului Iezuitilor pentru creația artistică
- A fost pictor, arhitect și teoretician al artei
- Unele dintre cele mai remarcabile lucrări ale sale sunt în frescă

■ 1642 S-a născut la Trento

1665 Devine membru al Ordinului Iezuitilor din Milano

1675 Lucră o pictură de boltă a bisericii San Martino din Torino

1681 Pleacă la Roma

1694 Își termină lucrarea cea mai de seamă în frescă, „Sf. Ignazio în viziune” la San Ignazio

1702 Împărățul Habsburgilor îl numește pe tronul de arhitect și pictor la Viena

1703-1707 Lucră la cupolă a bisericii „Sf. Petru și Paul” din Viena

1709 Moare la Viena

Alte lucrări de Pozzo

Fresce de boltă

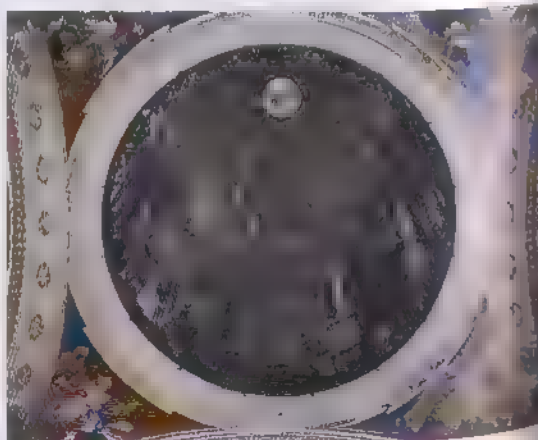
1675-1678, Biserica Sf. Ignazio, Mondovì

Cupola, 1703-1707, Biserica „Sf. Petru și Paul”, Viena

Primăria lui Hercule în Olimp, 1704-1705, frescă de boltă

1704-1705, Biserica „Sf. Petru și Paul”, Viena

Andrea Pozzo s-a născut la Trento, a intrat în Ordinul Iezuitilor de tânăr și și-a dedicat aproape întreaga viață acestui ordin. Măiestria sa stă în arta perspectivei folosite în pictura de boltă și în *trompe-l'oeil*, păcălind ochiul să creadă că pictura este de fapt arhitectură tridimensională sau decorație arhitecturală. Punctul de maximă intensitate al carierei sale îl reprezintă fresca de boltă de la San Ignazio din Roma, în care spațiile reale și cele pictate se combină într-unul singur. Pozzo a continuat tradiția lui Pietro da Cortona, întemeietorul picturii de boltă baroce din Roma, adâncind iluzia distanței și a înălțimii cu ajutorul luminii. Scrierile despre perspectivă ale lui Pozzo au fost printre cele mai influente texte din secolul al XVII-lea.

■ Apoteoza

Sf. Ignazio

1694, frescă

17x36 m

San Ignazio, Roma

Frescă enormă care reprezintă Sf. Ignazio în viziune, văzută dintr-un anumite punct, marcat pe podea pentru că vizuitorii să fie perfect în centrul se află

Sf. Ignazio în viziune, văzută dintr-un anumite punct, marcat pe podea pentru că vizuitorii să fie perfect în centrul se află Sf. Ignazio în viziune, văzută dintr-un anumite punct, marcat pe podea pentru că vizuitorii să fie perfect în centrul se află

■ Cupola 1685

1685, pe pânză

13 m diametru

San Ignazio, Roma

Un mod extrem de convingător

Pozzo creează

un mod extrem de convingător

Pozzo creează

un mod extrem de convingător

Pozzo creează

un mod extrem de convingător

Pozzo creează

un mod extrem de convingător

Pozzo creează

un mod extrem de convingător

Pozzo creează

un mod extrem de convingător

Pozzo creează

un mod extrem de convingător

Georges de la Tour

1593, Vic-sur-Seille — 1652, Luneville

■ **Alina și Sf. Sebastian**, 1649, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

■ **1593** **Sf. Ieremia**, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

■ **1620** **Primaie mănăstire**, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

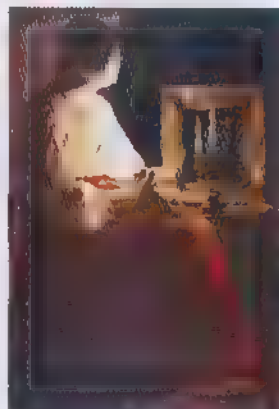
■ **1621-1622** **Căminul președintelui**, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

■ **1623** **Primaie mănăstire**, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

■ **1639** **Primaie mănăstire**, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

■ **1652** **Primaie mănăstire**, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

Georges de la Tour a fost uitat secole de-a rândul, pentru ca de-abia în secolul XX lucrările sale, care până atunci fusese atribuite lui Velázquez (p. 260), Zurbarán (p. 266) sau lui Vermeer (p. 256), să fie redescoperite. Începuturile carierei lui de la Tour rămân o necunoscută. Este posibil să fi călătorit în Italia sau în Tarile de Jos. Este cert că tehnica clarobscurului folosită de Caravaggio (p. 218) l-a influențat într-o măsură mare și a ajuns, probabil, până la el, prin intermediul caravaggienilor olandezi, precum Honthorst sau Terbrugghen. De la Tour simplifică în mod radical volumele și lumina. Figurile sale cubice se ivesc sculptural în cadrul unor camere întunecate, luminate de o torță sau de o lămpă, par a avea o realitate mistică și indepartată.

Lucrări de La Tour

Cântărețul din viață, 1649, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

Sf. Ieremia, 1623, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

Femeia cu purice, 1644, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

Primaie mănăstire, 1620, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

■ **Magdalena pocăindu-se**, cca 1635-1640, ulei pe pânză, 134x92 cm, Galeria Națională de Artă, Washington, DC

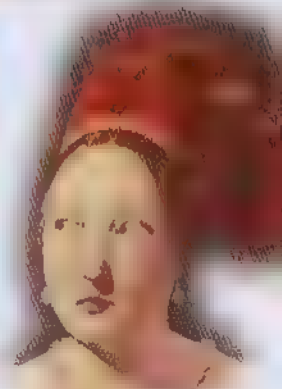
Lumina arzătoare și întunericul adânc se întâlnesc în acest tablou. Contrastul creează însă acțiune dramatică și liniște totală. În prim-plan, stă, nobilă și senină, femeia păcătoasă, meditănd la viața trecătoare a vieții, așa cum o mărturisesc și simbolurile lui vanitas: craniul, oghină, lumânarea și bijuteriile.

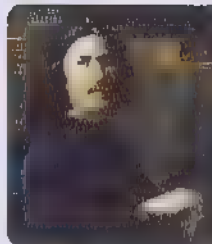
■ **Sf. Sebastian îngrijit de Sf. Irina**, cca 1649, ulei pe pânză, 167x131 cm, Muzeu Luvru, Paris

Această lucrare este o meditație asupra suferinței și a sfârșitului. Sf. Sebastian, rănit cu săgeți de soldați romani, este în primul plan de parcă ar fi mort, dar Sf. Irina descoperă că mai este în viață. Irina, care era subită de la Tour, îndrăgăște privirea pe diagonala formată de persoana și ajutorul contrastelor extreme ale jocului de lumină.

■ **Trășorul cu asul de caro**, cca 1630, ulei pe pânză, 106x146 cm, Muzeu Luvru, Paris

Pe un fundal negru, se petrece o dramă subtilă: trei oameni, în stânga, vânează un jucător de neecher, pe care îl aruncă în fața lor. Privirea pe care o aruncă în fața lor este un confident al jocului lor necinstit.

Nicolas Poussin

1594, Les Andelys – 1665, Roma

- Unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XVII.
- Unul dintre cei mai importanți artiști ai epocii clasicismului.
- Unul dintre cei mai importanți artiști ai epocii clasicismului.
- Unul dintre cei mai importanți artiști ai epocii clasicismului.

- 1594 Se naște în Les Andelys, în Normandia, în Franța.
- 1612 Pleacă la Roma, unde se alătură grupului de artiști francezi în Italia.
- 1624 Se mută la Roma, unde devine unul dintre cei mai importanți artiști ai epocii clasicismului.
- 1640 Devine profesor de desen la Academia de San Luca.
- 1665 Moare în Roma.

Nicolas Poussin a lucrat timp de zece ani în atelierul parizien, înainte de a-și putea îndeplini visul de a se muta la Roma. „Orașul etern” a devenit căminul său adoptiv. I-a studiat pe Rafael și pe Tizian și a fost preocupat de arta Antichității. Făcea schițe ale unor scene și sarcofage și, cunoscând foarte bine limba latină, se baza pe Ovidiu și pe Tacit.

Poussin a fost un artist extrem de cerebral, care n-a acceptat niciodată să aibă un elev sau un asistent. Claude Lorrain (p. 232) a fost unul dintre prietenii săi. Compozițiile lui Poussin sunt limpezi și concepute cu mare precizie. Transpunea sentimentele într-un limbaj al formelor bazat pe armonii abstracte, subordonate rațiunii.

Barocul 1600-1750

■ **Sfânta Familie pe trepte.**
cca 1648, ulei pe panză,
58,5x97,8 cm. Muzeul
Cleveland Ohio

Sfânta Familie este înfățișată în mijlocul unor construcții arhitecturale clasice. Sf. Ioan este reprezentat împreună cu mama

sa Elisabeta pe trepte. Grupul formează un triunghi clasic, armonizat prin folosirea cu orilor primare.

■ **Păstorii din Arcadia**
cca. 1659,
ulei pe panză,
14x200 cm.
Muzeul Luvru,
Paris

Acest peisaj, compus dintr-o estrie, este tipic pentru stilul lui Poussin. Nu este un peisaj real, ci, mai degrabă unul compus artistic, idealizat, creat din bucăți de decor. Atmosfera melancolică corespunde personajelor dintr-o poveste tragică a lui Orfeu din Evidice, reprezentată în fundal.

■ **Et in Arcadia ego,**
cca 1638-1640, ulei pe panză,
85x121 cm,
Muzeul Luvru, Paris

În Arcadia, tărâmul utopic al Antichității, păstorii descoperă o inscripție ce dezvăluie că moartea există până și acolo.

Nicolas Poussin

Considera că este important să aleagă cea mai potrivită metodă de execuție pentru fiecare subiect în parte: un ritm al narațiunii fie dinamic, fie solemn, caracterul potrivit al peisajului și culorilor.

Deși, arta pe saul nu s-a bucurat de mare apreciere în teoria artei, Poussin și-a câștigat respectul prin intermediul peisajelor sale idealizate, ce tratau mari subiecte literare și filozofice ale Antichității.

Influența lui Poussin în dezvoltarea artei academice din secolul XIX nu poate fi supraestimată; spre exemplu, David (p. 300) s-a inspirat din stilul său, și chiar Cézanne (p. 328) și Picasso (p. 428) au admirat claritatea abstractă a lucrărilor sale.

Alte lucrări importante de Poussin

Martiriul Sf. Erasmus, 1628
Muzeul Național din Roma

Înspirația poetului, 1638
Muzeul din Paris

Apollo și Muzele, Parnas,
1631-32, Muzeul din Paris

Ac și Gaiteea, 1634
Galeria Națională din Londra

Neptun și Amfitrita, 1634
Muzeul de Artă din Londra

Tancred și Erminia, 1634
Muzeul din Paris

Minia Syrinx urmărită de Pan,
1634, Muzeul din Dresda

Ciclii celor patru anotimpuri,
1630-34, Muzeul din Paris

■ **Răpirea Sabinelor**, 1633-34, ulei pe pânză, 154x209 cm, Muzeul Metropolitan de Artă, New York
Compoziția turmătoasă, cu numeroase personaje, este dispusă în prim plan asemenea unei frize, ilustrând influența extensivă a artei clasice asupra lui Poussin.

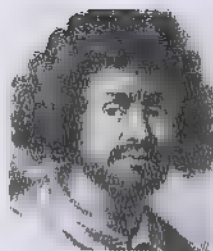

■ **Împărăția Florei**, 1630-31, ulei pe pânză, 131x181 cm, Galeria de Artă și Aste Meister, Dresda
Acest tablou celebru revelează atitudine romantică, poetă, clasicismul Poussin în culorile luminoși și detașată, pictura emană o atmosferă

melancolică. Trecând cu un pas ușor, zeița zâmbește toare a flori, o împrăștiă petale și boboc. Diverse personaje ale Antichității apar în prim-plan. După moarte, acestea au fost transformate în flori. În plan depărtat în stânga se află o statuie a lui Pan, zeul naturii în fața sa, eroul Ajax se prăbușește în tăcere.

să se lăseze, în timp ce lângă el Narcis își cercetează propria oglindă în apă. Perechea de îndrăgostiți Crocos și Smilax se află în partea dreaptă; în spatele lor stă Hyacinth, reprezentarea cașcă a rudului Helios și mână carul pe cer. Mesajul picturii ar putea fi acela că viața este caracterizată prin schimbare.

Nicolas Poussin

Claude Lorrain

numit și Claude Gellée sau Claude Le Lorraine
1604, Chamagne — 1682, Roma

De asemenea, în anul 1978, la sta. secunda XVI a. apar
de asemenea și în anul 1978, la sta. secunda XVI a.
- Roma ■ A influențat pușcașica se.

1604 Se naște la
Chamagne în Lorena
cca 1618 Ajunge la Ron
după moartea părinților să
și face ucenicia cu
Hersbach la Aquis în Tass
cca 1625 Lucrarea timp de
un an de zile la Nancy
1627 Se stabilește
definitiv la Paris
1633
Devine membru
a Academiei Sf. Iacov
din Paris
1635 în Paris
născute în Franța
după o scurtă stăruire
în sa în Franța
(Luitre Adevărului)
1682 Moare la Roma

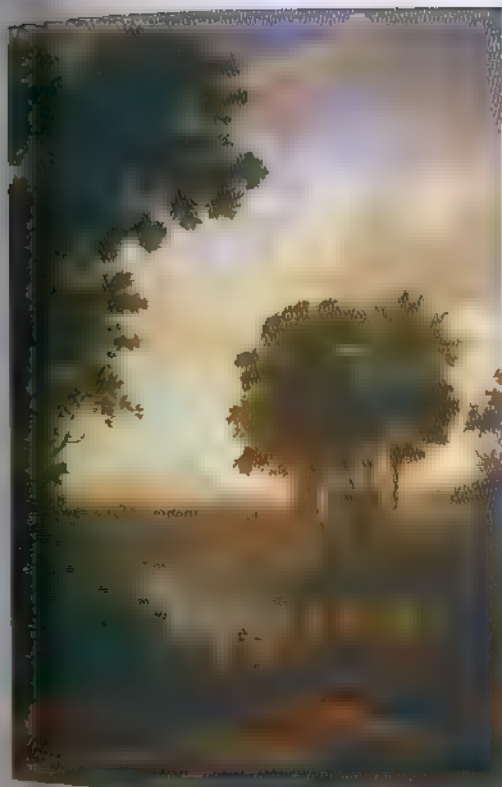
Fiul a unor părinți săraci, Claude Lorrain, al cărui nume face referire la ținutul său natal Lorena, n-a avut parte de educație. Rămas orfan la o vârstă fragedă, și-a croit drum spre Roma, lucrând probabil ca plăcintă. Odată ajuns acolo, a început să studieze pictura și a devenit unul dintre cei mai importanți peisagiști ai Italiei. Lorrain s-a specializat în peisajul idealizat, ale cărui origini merg până la pictura venețiană din jurul anilor 1500. Tablourile sale transmit starea visătoare, aproape melancolică, a unei epoci de aur străine de realitatea vieții cotidiene. Peisajele sale sunt mereu însoțite de mici personaje, de ruine antice sau de scene portuare. Era un maestru al luminii și al culorii. În celebrele sale peisaje, în care lumina vine din fundal, a fost primul artist care a introdus soarele strălucind într-un tablou. Influența sa a fost imensă, în special în Anglia, și a schimbat atât percepția publică asupra naturii, cât și arta proiectării parcurilor.

■ **Îmbarcarea reginei**
din Saba, 1648.
ulei pe pânză,
149x194 cm.

Acest tablou splendid
înfățișează un port antic
cu o arhitectură fantast
Soarele care răsare, tipic
pentru imaginile portu
ale artstului, iluminează
accentuând culorile calde
și armonizând întregu
Printre inovațiile sale se
includea soarelui în pic
ca sursă de lumină

Barocyl 1600 1750

■ **Moise salvat din apă**
1639-1640, ulei pe pânză,
209x138 cm Muzeu Prado,
Madrid

În peisajele idealizate ale lui Claude Lorrain se regăsesc multe scene bisericești. Formate, îngust, de portret, este neobișnuit, dar dispunerea pe saul. Urmează aceleiași reguli ale armoniei clasice precum multe alte lucrări ale sale. Copaci întunecați din partea stângă conduc privirea spre interiorul tabloului. Al doilea rând de copaci rău modifică rațiunea privirii îndreptând-o spre orizont și luatele munților care se pierd în ceață întregesc compoziția.

Alte lucrări de Lorrain

Peisaj cu vite și țărani

Pe saia cu Apolo
și 5 bile din Curnae
646 Termita: 5 - 1991/1992

Traversarea 1648
Muzeu „Jude Paris”
Jgonirea d Agar
668 A. d. Anakothek
M. d. d. d.

Peisaj 1650 desen în pen și
Muzeul de Arte Plastice
Cluj Napoca

3. Desene. Acest aviz
 trebuie marcat cu
 data de sine stătătoare.
 4. Multe lucrări de genul
 acesta nu sunt decât studii
 de reprezentare. Romei
 data de însușirea sa
 trebuie transpuse pe pânză

Claude Lorrain

Peter Paul Rubens

Pierre Paul Rubens

1577, Siegen – 1640, Anvers

■ Marble maestrul al barocului european ■ A ucita înfruntare a
formatei, a creat portrete de mare valoare și bibli
de a doare, precum și picturi alegorice ■ A mo

- 1577 Lădăria Pierre Rubens din părinți
de la Siegen și dintr-un
A. de la Siegen.
- 1589 Creația lui
de la Siegen și dintr-un
A. de la Siegen.
- 1598 Devine maestrul
la Bresler Sf. Iuliu
de la Siegen.
- 1600 Pleacă în Italia
de la Siegen și dintr-un
A. de la Siegen.
- 1628 Creația lui
de la Siegen și dintr-un
A. de la Siegen.
- 1608 Trecerea la viață
de la Siegen.
- 1638 Trecerea la viață
de la Siegen.
- 1640 Moare la Anvers

■ Pelsaj cu Filemon și Baucis cca 1620–1635, ulei pe lemn 147x209 cm Muzeul de istoria Artei Viena

Spre deosebire de Poussin sau de olandezi, Rubens nu tratează natura în manieră stat că, ci, mai degrabă, ca pe un contonut dinamic aflat în permanentă schimbare. În dreapta, în mijlocul furtunii, zeii Mercur și Jupiter se întâlnesc cu bătrânii Filemon și Baucis.

Nici un alt pictor nu reprezintă mai bine stilul baroc decât Peter Paul Rubens, provenit dintr-o familie culturală de patricieni flamanzi. Opere lui se caracterizează printr-un patos plin de forță, prin dramatismul sentimentelor prin mișcări tumultuoase, portretizări senzuale ale corpului uman, culori strălucitoare și trăsături de penel fluente de ga, ate. Și-a dezvoltat stilul în timpul îndelungate șederi în Italia, unde l-a studiat pe Rafael, Michelangelo, Tizian, Caravaggio și Veronese. Lucrările târzii ale lui Tizian (p. 164) au avut o influență puternică asupra creației lui Rubens. În ținutul său natal, Rubens a colaborat cu cei mai importanți pictori flamanzi, inclusiv cu pictorul Jan Brueghel cel Bătrân, cu Frans Snyders, cu Jacob Jordaens și cu tânărul Anthonis van Dyck (p. 240). Știa să transpună subiectele alegorice complexe în tablouri provocatoare și pline de viață. Deoarece compozițiile sale nu se bazează pe

■ Sosirea la Marsilia (Ciclul vieții Mariei de Medici) cca 1623–1625 Ulei pe pânză, 394x295 cm Muzeul Luvru, Paris
Partea a doua serie realizată pentru regina Franței,

■ Autoportret cu Isabelle Brandt 1609–1610 Ulei pe lemn, 78x136 cm Alte Pinakothek, München
Portretul dublu sealează, în mod evident, din preamăna, în celor doi prezenta perechea în nărme naturală din aer

Maria de Medici, lucrarea prezintă sosirea la Marsilia în anul 1600. Zeița faimei plutește deasupra ei, în timp ce zeitățile mării se joacă în jurul navei, vestind un sosirea

iber. Amândoi sunt îmbrăcați după ultima modă în perfectă concordanță cu statutul lor de membri ai nobilimii. Tufulul de capri fol este un simbol al dragostei maritale și al fidelității, ce se reflectă în gesturi e lor relaxate și în atingeria delicată.

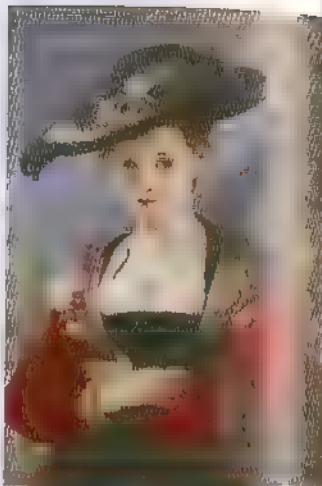

■ Studiu de portret, 1621, cretă albă, roșie și neagră pe hârtie, 25 2x20,3 cm, Graphische Sammlung Albertina, Viena
Acest studiu, schițat după un model real îl prezintă pe Nicolas, tânărul fiu al artistului din prima sa căsătorie, din 1609, cu Isabelle Brandt.

Peter Paul Rubens

desene precise, ci erau mai degrabă însușite de o debordantă mîșcare a culorilor, Rubens a transformat schița în ulei într una dintre etapele fundamentale ale realizării unui tablou: impresiionantul său corpus de lucrări nu ar fi fost posibil fără un atelier de mari dimensiuni, perfect organizat. În afară de pictură, s-a ocupat cu proiectarea decorățiunilor, a tapiseriilor și a ilustrațiilor de carte, fiind de asemenea creatorul proiectului arhitectural al propriei locuințe. Rubens s-a distins în cele mai diverse cercuri ale societății nu numai ca artist, ci și ca diplomat. Pictura sa a influențat generații de pictori, incluzându-i pe romanticii începutului de secol XIX, precum Delacroix (p. 330) și Girodet.

■ **Urmările războiului**, 1638, ulei pe pânză, 206x342 cm, Palatul Pitti, Florența. Rubens însuși a explicat sensul acestei picturi: a egor ce într-o

scrisoare din 1638. Marte, zeul războiului, se năpustește afară din templul său, în timp ce Venus încearcă să-l rețină. Însă una dintre Furi îl trage

în vârtejul nimitor al războiului. Personajele se contopesc într-un toront de mișcare. Nici măcar iubirea nu poate stăvili velenia războiului.

■ **Palăria de pai**, 1622-1625, ulei pe lemn, 79x54 cm, Galeria Națională, Londra.

Acest faimos portret o reprezintă pe Suzanna, sora mai mare a celei de a doua soții a lui Rubens. Heerens Fourment, Portretul născăzătoare a umnașiei sub cerul liber. Palăria de pai și borcunale foarte la modă, lăbrădează chipul cu umoare caldă, care o fac să pară și mai atrăgătoare. Acest lucru a fost admirat și adesea copiat de artiști de mai târziu. Cu multe alte dintre tablourile lui Rubens, care prefera să lucreze pe lemn, și acesta a fost mântuit prin adăugarea unor fragmente jos și în partea dreaptă.

Alte lucrări de Rubens

Coba, arca de pe Cruce

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

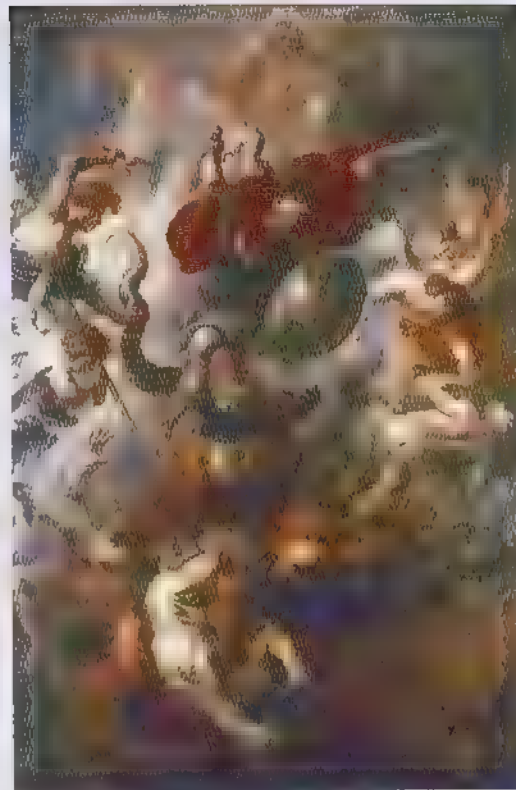
„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

„The Fall of Man”

■ Căderea îngerilor răzvrătiți, cca 1619-1622,

ulei pe pânză, 433x288 cm, Alte Pinakothek, München.

În 1619, Rubens a primit din partea ducelui de Pfalz-Neuburg comanda de a picta singur întreaga rețetă. Aceasta a fost o comandă specială cu totul ieșită din comun, întrucât Rubens obișnuia să se ocupe personal doar de structura compoziției și de personajele principale, lăsând

restul în seama atelierului său. În această lucrare, compoziția personajelor lui Rubens face ca întreaga pictură gigantică să fie cuprinsă de o mișcare înviorată. Lupta dramatică dintre Bine și Rău se desfășoară cu personajele plimbându-se în spațiu. Cu pelerina roșie fluturând, Arhanghelul Mihail învinge pe răzvrătiții Lucifer întărit și apoi sub forma unui balet apocaliptic.

Peter Paul Rubens

Răpirea fiicelor lui Leucip

Conform legendei antice, gemenii Castor și Pollux le răpesc pe fiicele lui Leucip din Argos, deși acestea erau făgăduite altor bărbați. Rubens face din acest subiect o adevărată dramă senzuală. Femeile, aproape dezbrăcate, se apără cu mâinile și imploră divinități e îndreptând privirea către cer, dar e greu de spus dacă nu cumva în privirile lor se reflectă ardoarea răpitorilor îndrăgostiți. Rubens mizează pe această ambivalență, precum și pe fermecătorul contrast între strălucirea trupurilor feminine, cu rotunjimi voluptuoase, și bărbații întunecați. Peisajul din fundal asigură decorul perfect, cu nuanțele sale reci de albastru și verde.

■ **Răpirea fiicelor lui Leucip**, cea 1618, ulei pe pânză, 224x210,5 cm, Alte Pinakothek, München

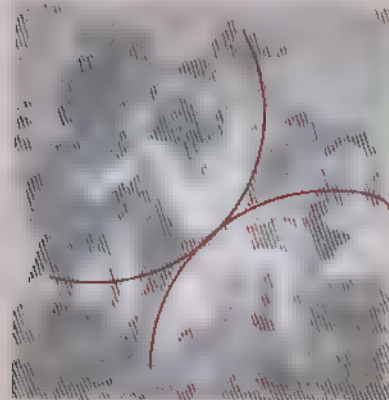
Arcuire dramatică Rubens concentrează acțiunea în prim-planul tabloului, astfel încât grupul de personaje este situat deasupra unei joase a orizontului, asemenea unui grup statuar. Artistul redă coliziunea forțelor opuse sub forma unor cercuri și a unor arce.

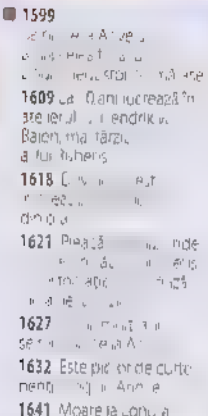
Tușă nervoasă

Îndrăznește să trăsătuie de pene ale lui Rubens urmăresc forma corporală și le modelează numai prin culoare. Adesea pot fi identificate trăsături individuale de pene în stratul de vopsea. Reproducerea vie, plină de senzualitate, a tonului pielii se bazează pe întrepătrunderea multor nuanțe de culoare.

Peter Paul Rubens

Barocul 1600-1750

1599. Anvers – 1641. Londra

1. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 2. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 3. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 4. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$

În momentul morții sale, la Londra, la numai 42 de ani, Anthonis van Dyck lăsa în urmă o carieră strălucită ce-i adusese celebritatea internațională, averea și un titlu nobiliar. Astăzi i se atribuie aproape 500 de portrete. Van Dyck s-a remarcat încă de timpuriu ca un talent precoce, fiind primit de Rubens în atelierul său. Van Dyck a pictat și lucrări religioase, dar marele său succes s-a datorat talentului pentru portret. Fiind un observator atent, a înțeles perfect cum trebuie să combine eleganța și demnitatea curtenescă și impresia nemilcică a vieții.

Splendidele sale portrete în mărime naturală nu par niciodată artificiale, rigide, în ciuda faptului că modelele sale au o postură maiestuoasă, ce a ajuns să fie definitorie pentru lucrările sale.

Alte lucrări de van Dyck

Drumj Cruach 161
B 50: 100 5f 12 14
A 100

Autoportret, cca 1621
M. a. v. c. p. t. a
tr. A. t. a. v. e. n. e. x.

Zeireia li Hristos, 63-
A te Pinakovich,
Eun

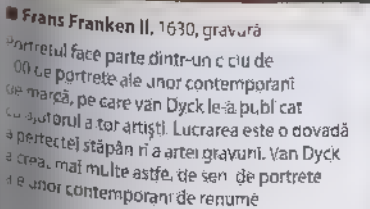
Portret ecvestru
a J. Carol I Stuart.
ca. 1678.
arie: a. Aug. Inghia
prie:

■ **Cardinalul Bentivogli o.**
cca 1623-1624 ule
pe pânză, 195x147 cm
Palatul Pitti, Florența

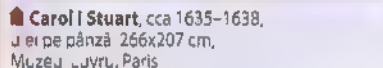
Cu oare roș e a robe - d
nălu domină acest p - et
n mărime naturală Drap
riile bogate și co oana d
funda. crează a atmo - ia
de bogăție și demnitate
Personaj uman sen nă
tate, dar cu toate acestea
ochi săi privesc atent t n
co ța camerei, reflectă n
prestanța inte ectua l a
a cardinulu L. W. Ston
și JN umanist remarcabi

■ Regina Henrietta Maria cu Sir Jeffrey Hudson, 1633, ulei pe pânză, 219,1x134 cm, Colectia Samuel H. Kress, Galeria Națională de Artă, Washington DC

Stând lângă piticul său de curte, Jeffrey Hudson, tânărul regină pare "na tă și mpunătoare. În acest portret, van Dyck aătură cu măiestrie cu orile calde și cere reci și scoate în evidență frumusețea cafelei și a mătăsurilor.

■ Frans Franken II, 1630, gravură
 Portretul face parte dintr-un ciu de
 100 de portrete ale unor contemporani
 de marcă, pe care van Dyck le-a publ cat
 cu ajutorul a tor artiști. Lucrarea este o dovadă
 a prestelei stăpân n a artei gravurii. Van Dyck
 a crea, mai multe astfel, de sen de portrete
 ale unor contemporani de renume

🏠 **Carol I Stuart**, cca 1635–1638.
 Ulei pe pânză 266x207 cm,
 Muzeul Luvru, Paris

Postura regelii sugerează
superioritate și impune distanță

Frans Hals

cca 1580–1585. Anvers – 1666. Haarlem

- A pictat, în principal, portrete și o serie de scene din viața cotidiană a olandezilor din secolul XVII.
- A pictat și scene de gen – scene amuzante din viața cotidiană olandeză – se concentrau asupra unuia sau mai multor personaje, surprinzând momente și emoții pasagere.
- Este semnificativă maniera sa spontană, hotărâtă, de a picta, care a devenit pe parcursul vieții sale din ce în ce mai degajată. Rapid și temperamental, întindea cu larghețe pe pânză trăsătură după trăsătură. Numai atunci când sunt văzute de la distanță tușele se întrepătrund, creând o impresie surprinzătoare și totală de realitate.
- Nu numai că el și-a adăugat virtuozitatea ca pictor, ci și a secolului XIX, mai ales impresioniștii și expresionistii, în mod special, Van Gogh (p. 386).

- cca 1580–1585. Se naște la Anvers ca fiu al unui croitor emigrat în Amsterdam.
- 1591. Tatăl său, un pictor, îl învață să picteze.
- 1610. Este acceptat în breșia Sf. Luca din Haarlem.
- 1649. Se căsătorește cu Maria Ruyter.
- 1654. Între timp, în viața sa se născutește o fiică, Maria.
- 1666. Moare la vârsta de 86 de ani.

Barocul 1600-1750

Alte lucrări de Hals

Petrecăreț din Shrovet
1634, Muzeul Metropolitan

Willem van Heythuysen
cca 1625–1630, Alte

Tânăr cu
1633, Alte

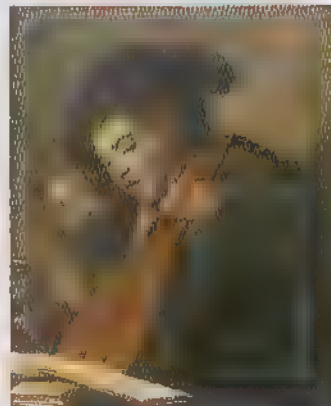
Măre Babbe, vrăjitoarea
1634, Muzeul Metropolitan

■ Mulatru cca 1628–1630
uile pe pânză, 75 x 64 cm,
Muzeu de Artă Plastică
Leipzig

Un bărbat îmbrăcat cochet
se întoarce răsând către
privitor. Gura întredeschisă
și obrajii strălucitori dau
impresia de instantaneu.
Pensura dinamică
spontană aduce la viață
personajul, menit să
reprezinte probabil un
cunoscut bufon de curte.

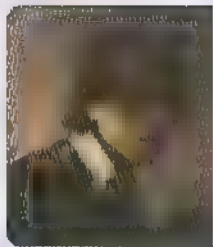
■ Ofițerii găzii corporației
Sf. Gheorghe 1616,
uile pe pânză,
175 x 324 cm,
Muzeu Frans Hals,
Haarlem

Asemenea portrete de grup
ar putea specula toate olandeză
Frans Hals dă viață compoziției
cu ajutorul perspectivei scenice
răspândite pe ofițer ca a unui
chiet și mărinde spațiu
abstracți prin introducerea
unor personaje. Capetele sunt dis-
puse într-o diagonală ritmică,
accentuată de steaguri care
urcă pe aceeași diagonală.

■ Doi băieți
cântând
cca 1623–1625
uile pe pânză,
66 x 52 cm
Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe
văzându-l pe acești
doi băieți cântând,
aproape că îți poți
auzi. Scena vie-
de zi cu zi, poate fi
interpretată ca un
simbol al muzicii
sau al simțului
auditiv

Frans Hals

Rembrandt van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

1606, Leiden – 1669, Amsterdam

■ Rembrandt a fost al doilea copil al familiei. ■ A avut numeroși copii și amatori.

■ 1606 Este primul copil al familiei.

■ 1620 Se căsătorește cu Saskia.

■ 1625 Se căsătorește cu Saskia.

■ 1625 Se căsătorește cu Saskia.

■ 1632 Ca portret se se m.

■ 1632 Ca portret se se m.

■ 1642

■ 1649

■ 1656

■ 1669

■ 1669

Rembrandt Harmenszoon van Rijn a fost un maestru al narațiunii ori prin magin și unul dintre marii interioari ai condiției umane. Știa cum să redea cele mai intime momente ale emoției, ale trăirilor de ordin spiritual și ale caracterului uman într-o manieră vie. În acest scop a folosit un stil din ce în ce mai liber, excesiv pigmentat, și a făcut din lumina elementul său definitoriu. Deși n-a părăsit niciodată Olanda în timpul vieții, era la curent cu gravurile și stampele italiene.

Cariera de pictor istoric a lui Rembrandt a început în mod oficial după ce și-a abandonat studiile de la Universitatea din Leiden. Va părăsi curând stilul cromatic al profesorului său Pieter Lastman și-și va crea propriul stil, bazat în principal pe o dramatică punere în scenă a luminii și umbrelor. La Amsterdam și-a făcut renumele ca portretist.

■ Sacrificiul lui Isaac

1635, ulei pe pânză,

193x133 cm

Ermataj, St. Petersburg

Rembrandt a pus în această pictură de mari dimensiuni, cu un pronunțat caracter dramatic, Abraham - a legat, după porunca lui Dumnezeu, pe fiul său, Isaac și este pe punctul de a-l sacrifica. El a dat de, a capul pe spate și a ridicat cuțitul, gata să-l rețeze gâtul în ultimul moment, îngerul. Îi oprește mâna ucigașă. Rembrandt a amplificat tensiunea acestei scene des reprezentate din Vechiul Testament și a captat un instantaneu dramatic: cuțitul este încă suspendat în aer. Două mari diagonale eacă personajele între ele. Lumina pune în evidență corpul goșit de apărare, a victimei întinse pe pământ. Marimă t chiar eclerajului. Rembrandt îndreaptă privirea către fețele și mâinile personajelor principale punându-le în evidență contrastul cu atmosfera întunecată.

■ Zărauful, 1627, ulei pe lemn 317x42,5 cm,

Gemaldegalerie, Berlin

Această lucrare timpurie lăsa un bărbat într-o cameră întunecată, inconjurat de teancuri de cărți. Zărauful se reflectă în fața sa și se reflectă în fața sa. Zărauful se reflectă în fața sa și se reflectă în fața sa.

■ Autoportret cu beretă

1630, gravură, 5,1x4,5 cm

Această gravură de mici dimensiuni este un studiu al gesturilor și expresiei feței. Rembrandt s-a luat deseori pe el însuși ca model și a realizat multe studii pictate, desenate sau gravate. Lucrarea arată buna stăpânire a mediului și a uneltei or gravurii, fiind o dovadă a capacității tânărului artist de a reda expresii realiste.

Rembrandt van Rijn

Dar a creat și remarcabile pânze cu teme istorice, biblice sau mitologice. Gravurile și desenele sale au o spontaneitate deosebită.

Rembrandt a avut numeroși elevi și imitatori. Aceștia și-au însușit stilul său într-atât de bine, încât este aproape imposibil de spus care sunt lucrările lor și care îi aparțin lui Rembrandt, aceasta fiind una dintre problemele care necesită, chiar și astăzi, un studiu atent, precizat

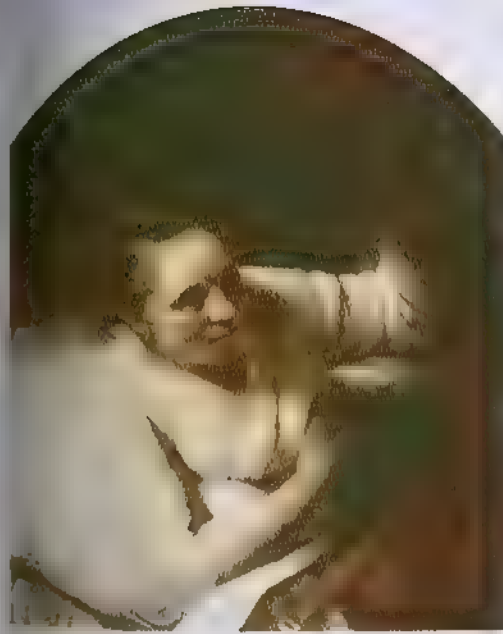
■ **Femeie citind**, cca 1640, peniță maro, 15,6x16,6 cm, Kupferstichkabinett, Berlin

Rembrandt și-a dezvoltat o tehnică de desen foarte vie. Femeia este redată din numai câteva trăsături energice. De pe reversul paginii se vede capul unui bărbat cu barbă și turbant.

■ **Lecția de anatomie a profesorului Tulp**, ulei pe pânză, 169,5x216,5 cm, Mauritshuis, Haga

Acest tablou de grup tipic înfățișează pe profesorul de anatomie, Nicolaus Tulp, în timpul unei lecții. El și-a pătruns în brațul studentului cadavrului din fața sa, ceea ce el oferă cu calm și detașare explicații. În jurul stângă a picturii, un grup de studenți urmărește cu atenție demonstrația. Rembrandt a reprezentat grupul într-o postură relaxată și a pus accentul pe acțiunea unei idei noi în portretele de grup olandeze.

■ **Autoportret**, 1669, ulei pe pânză, 86x100,5 cm, Galeria Națională, Londra

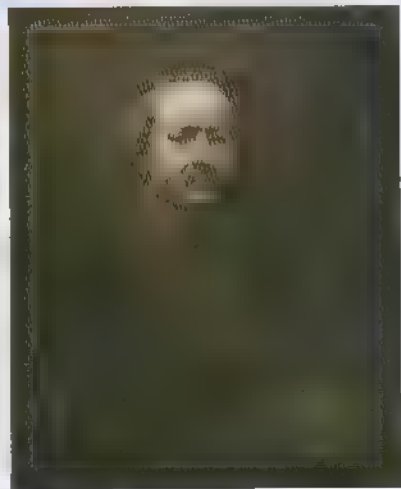
Înainte de epoca modernă, nici un alt artist nu s-a mai reprezentat pe sine atât de des ca Rembrandt. Autoportretele sale târzii sunt în mod special egitate din comun. Acest autoportret a fost creat în anul morții sale, fiind realizat în maniera fârbă, aspră a lucrărilor sale târzii.

Alte lucrări importante ale lui Rembrandt

Autoportret în atelier	1668
Autoportret	1669
Sfânta Familie	1670
Oratoriu al Baltazar	1671
Predicatorul Anselmo	1672
Moștenitorii	1673

■ **Femeie în pat**, cca 1547, ulei pe pânză, 81,3x68 cm, Galeria Națională a Scoției, Edinburgh

Este posibil ca această pictură să fie împodobită inițial cu o cameră sau a unui cabinet. Astfel de picturi iluzioniste nu erau neobișnuite în epocă. De multă vreme specialiștii susțin că femeia ar fi una dintre iubitele lui Rembrandt. Din cauza datării încă incerte a tabloului, ar putea fi vorba fie de prematur dispăruta Saskia van Uylenburgh, fiică de una dintre partenerile de mai târziu ale lui Rembrandt, Geertje Dirckx sau Hendrickje Stoffens. Este posibil ca tabloul să ilustreze un subiect biblic și anume pe Sara din Vechiul Testament, care în noaptea nunții, și-a văzut soțul Tobias, învingând un demon.

Rondul de noapte

Numele de *Rondul de noapte* a fost atribuit pentru prima dată lucrării mult după moartea lui Rembrandt. De fapt, este vorba de un portret de grup al gărzii civile a căpitanului Frans Banning Cocq și a locotenentului Willem van Ruytenburgh – cea mai substanțială comandă de portret primită de Rembrandt.

Căpitanul Cocq apare în mijlocul tabloului, îmbrăcat în negru. Îngă al doilea locotenent al său. Această pictură supradimensiionată nu aduce în nici un chip cu un portret. Dat fiind că Rembrandt a reușit să transforme portretul într-o secvență în mișcare – asemănătoare unei intrări pline de tensiune în scenă – pânza devine un mare tablou istoric. Trebuie să luăm în considerare faptul că în secolul XVII arta era împărțită în două genuri, dintre care pictura istorică era cea mai prețuită, în timp ce arta portretului era considerată mult mai puțin complexă.

Rembrandt a pus în discuție această ierarhie a formelor într-o manieră revoluționară, instituind un punct de cotitură în arta picturii.

Căpitanul Frans Banning Cocq

stă în centrul scenei, iar brațul său întins înainte pare să iasă din tablou. Modul ingenios în care Rembrandt se folosește de grădarea fină a lumii creează un puternic contrast între lumină și întuneric și produce iluzia adâncimii. Împărțirea tabloului în două grupuri este în evidență prin contrastul puternic dintre ținutele deschise și cele închise la culoare. Mișcarea tabloului era mai lat, dar ulterior s-au tăiat părți din el, mai ales în sânge.

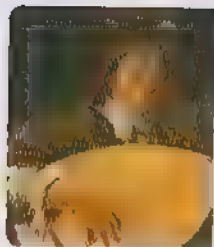
■ **Rondul de noapte**, 1642,
pe pânză, 359x438 cm
Museum Amsterdams

În tablou, apare un număr de personaje cu caracteristici particulare, purtând diverse uniforme și arme. Compania pare a fi pe punctul

de a ridica tabăra. Silueta slab iluminată a unei fete din fundal este dificil de interpretat. Ea ar putea fi personificarea goriei

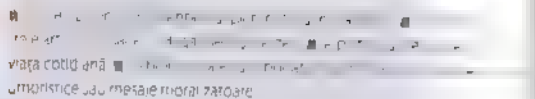

Rembrandt van Rijn

Jan Steen

cca 1626–1679, Leiden

- 1626 Se naște la Leiden
- 1646 Studiază la Universitatea din Leiden
- 1648 Devine membru al Academiei de Arte din Leiden
- 1649 Pleacă la Haga și devine elev al pictorului maștrii Jan van Goyen
- 1654 Trăiește în Amsterdam
- 1661 Devine membru al Academiei de Arte din Amsterdam
- 1671 Devine conducător al breslei pictorilor din Leiden
- 1679 Moare în Leiden

Alte lucrări de Steen

Cum a venit, așa s-a dus 1665, Muzeu Boymans van Beuningen, Rotterdam

Retorica fereastră, cca 1662–1666, Muzeu Middelheim, Rotterdam

Ajunul Sf. Nicolae 1670, Muzeu de Istoria Artei, Viena

Școala satului 1670, Muzeu de Istoria Artei, Viena

Serenadă nocturnă, cca 1675, Muzeu de Istoria Artei, Viena

Jan Steen a fost un povestitor inventiv și plin de umor pentru care viața era o mare comedie de moravuri. Unul al unui berar, el a învățat să picteze sub îndrumarea pictorului de gen Adriaen van Ostade și a peisagistului Jan van Goyen. Pe parcursul vieții, Steen a creat peste 700 de tablouri, cu subiecte religioase și mitologice, precum și scene de viață. Prefera scenele din viața de zi cu zi a micilor burghezi olandezi – scene din cârciumi, petreceri de familie, scene din școlile sătești, consultațiile la domiciliu ale medicilor. Astfel de picturi de gen se bucurau de o mare popularitate în Olanda, dar nu aduceau un venit prea mare. Astfel, Jan Steen își câștiga existența ținând o berărie și o cârciumă. Începând din secolul XVIII, atât lucrările sale, cât și moștenirea sa artistică au devenit din ce în ce mai apreciate.

■ Voioasa familie 1668. Ulei pe pânză, 111x141 cm, Muzeu de Istoria Artei, Amsterdam

Steen înfățișează o petrecere de familie zgomotoasă. Tineri și bătrani cântă, râd și beau vin. Cei doi copii aflați în prim-plan, unul din dreapta și unul pe adult, fundustrarea perfectă a proverbului olandez „Bătrânii cântă, copiii dansează după ei”. În aparență, Steen a conceput această agitație haotică tratând personajele ca pe niște caricaturi. Materialele și detaliile sunt, toate ele, aduse cu mână estrie.

■ Jucători de popice în fața unui han. cca. 1670. Ulei pe lemn, 68x87 cm, Muzeu de Istoria Artei, Viena

Acest tablou, cu surprinde atmosfera relaxată a unei zile de odihnă. În plan apropiat, rațiva bărbat, oacă popice într-o groapă cu un copil în mijlocul stău pe arbă, caț va căpășe, oacă, iar o mamă își face câmpărie. Peisajul remarcabil, și atipic pentru Steen, demonstrează din plin talentul

Jacob van Ruisdael

Jacob Izaaksoon van Ruisdael

cca 1628/1629, Haarlem — 1682, Amsterdam

■ a secolului XVII ■ Și a format un repertoriu neobisnuit din natură
■ a secolului XVII ■ Și a format un repertoriu neobisnuit din natură

■ 1628/1629 Se naște în
■ 1628/1629 Se naște în

■ 1646
■ 1646

■ 1648
■ 1648

■ 1650-1653
■ 1650-1653

■ 1655
■ 1655

■ 1682
■ 1682

■ 1682
■ 1682

■ 1682
■ 1682

■ 1682
■ 1682

În Olanda secolului XVII, nenumărați pictori se specializau în peisaj, dedicându-se de cele mai multe ori impresiunilor cunoscute. Născut în 1628 (sau 1629), fiu al unui pictor și nepot al lui Salomon van Ruisdael, la rândul său artist peisagist, Jacob van Ruisdael a depășit peisajul monotone și monocrome create de generațiile anterioare, însuflând compozițiilor sale realiste forță dramatică, folosind contraste puternice de lumină și întuneric. Largul său repertoriu de motive mergea de la scene cu munte în tunecați și stânci ascuțite, peisaje împădurite cu arbori milenari și cascade zgomotoase, până la peisaje marine sau de iarnă. Adesea, personajele sale decorative erau luate de alți pictori. Cel mai important elev al său a fost Meindert Hobbema.

■ Moară de vânt în Wijk
cca 1670, ulei pe pânză
83x101 cm, Rijksmuseum
Amsterdam

Un cer înalt, cu mulți corăbii pe apă, teren case oarecare și o moară de vânt înălțându-se cu această celebră lucrare Ruisdael a prezentat pe prima oară realist peisaj olandez, cu nuanțele de albastru, gri, verde și maro. Ruisdael transforma detaliul peisajului într-o compoziție perfect echilibrată, cu adevărat fermecătoare.

■ Cimitirul evreiesc cca 1660, ulei pe pânză
24x35 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

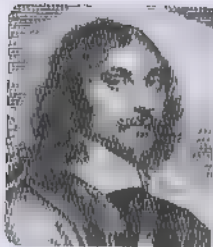
Cimitirul evreiesc se numără printre cele mai importante lucrări ale lui Ruisdael. Toate elementele fac trimiteri la natura trecătoare: cerul sălbatic și agitat, arborii aproape morți, pârâul repede, clocotitor și, desigur, pietrele funerare. Artistul le aduce în prim-plan, în întuneric. În secolul XIX, pictorul romantic Friedrich (p. 326) vedea în astfel de peisaje sumbre încărcate de simboluri, surse de inspirație.

Alte lucrări importante de Ruisdael

Castelul Bentheim,
cca 1660, ulei pe pânză,
Dublin
Peisaj împădurit cu
cascada, cca 1660,
Colecția Wallace,
Londra

Raza de soare
cca 1660, ulei pe pânză,
Londra, Par
Câmpuri cu grâne
cca 1660, ulei pe pânză,
Museum der Kunst,
Amsterdam

Jan Davidszoon de Heem

1606, Utrecht — 1683/1684, Anvers

- Unul din cei mai renumiți creați olandezi ai secolului XVII
- Un maestru al detaliului ■ A combinat stilul aca jaspers și al pictorilor din nordul Olandei cu luminozitatea pictorilor flamande
- Multe dintre lucrările sale au un accentuat simbolism și conținut

■ 1606 Genul „a la mode”

■ 1626 Lucrarea „A la mode”

cca 1631 „A la mode”

1636 „A la mode”

1669 „A la mode”

1672 „A la mode”

cca 1683-1684 „A la mode”

Lucrări de Heem

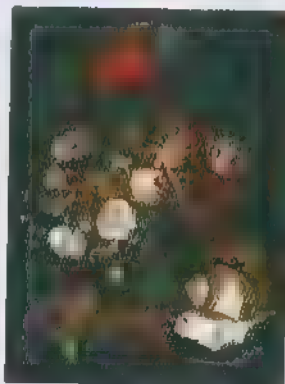
Natură moartă cu cârpe

Masă cu deserturi

Natură moartă cu pahar și scolci

Elucrișie într-o salbă de fructe

Jan Davidszoon de Heem a fost cel mai semnificativ reprezentant al unei întregi familii de pictori de natură moartă. Acest gen s-a dezvoltat în secolul XVII, fiind apreciat în mod deosebit în Olanda, iar de Heem l-a deplins probabil ca ucenic al pictorului Balthasar van der Ast. În cele din urmă s-a aliniat direcției impuse de cercul de pictori din jurul lui Rembrandt (p. 244) și a început să lucreze întinsecatele *vanitas* — picturi ce tratează temele sumbre ale morții și trecerii timpului — și naturi statice pentru ilustrații de carte. Întoarcerea sa la Anvers a provocat o schimbare profundă în stilul său și în subiectele abordate. Somptuoasele naturi moarte flamande ale lui Daniel Seghers și Frans Snyders l-au inspirat în crearea unor aranjamente viu colorate de flori, fructe, alimente și vase ornamentate. De Heem și-a păstrat atenția tipic olandeză față de detalii, reușind astfel să creeze o punte între cele două tradiții.

■ **Natură moartă cu craniu**
nedatată, ulei pe pânză
87 x 65 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

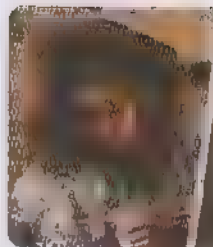
Aranjamentul floral este cu o precizie aproape perfectă. La ele e, garoafele și trandafirii din magne erau un lux în Olanda epocii, respectiv. Frumusețea lor efemeră e reamintea privitorilor de natura trecătoare a vieții. Magne accentuată de craniu, ce stă ascuns în spatele scolci și a florilor

■ **Natură moartă cu rac și fructe**
cca 1648-1649, ulei pe pânză, 95 x 120 cm, Muzeul de Star, Berlin

Aranjamentul opulent de crustacee, lacămuri și fructe este ardește pe fundalul negru, cu o prestație aproape

suprarea istă. În colțul drept, un rac roșu pare să se ridice deasupra marginii mesei și să părăsească spațiul pictural. Astfel de luzi fac parte din repertoriul clasic al naturii moarte. Transparența înzată a strugurilor, coaja cașie a piersicilor, exoticele carapace și vasele luxoase sunt redată cu o acuratețe nemărită. Scena trimite la un strig de viață atât de bogat, încât nici măcar cel mai înstărit olandez nu și-ar fi putut permite cu ușurință.

Jan Vermeer

Johannes Vermeer van Delft

1632–1675, Delft

■ Unul dintre cei mai importanți pictori olandezi ■ A lucrat în perioada barocului olandez

Vermeer a fost un pictor olandez care a trăit în Delft în perioada barocului olandez. Este cunoscut pentru tablourile sale care prezintă scene de viață din interiorul unei case olandeze din secolul al XVII-lea.

■ 1632 Nașterea lui Jan Vermeer în Delft

1653 Sărbătorirea nuntii lui Jan Vermeer și Saskia van Uylenburgh

1657 Moartea lui Jan Vermeer în Delft

1662 Trăgerea la moarte a lui Jan Vermeer

1663 Descrierea lui Jan Vermeer în 'De Kunst der Schilderkunst' de Pieter van der Borgh

1672 Apărarea lui Jan Vermeer în fața Curții de Justiție din Delft

1675 Moartea lui Jan Vermeer în Delft

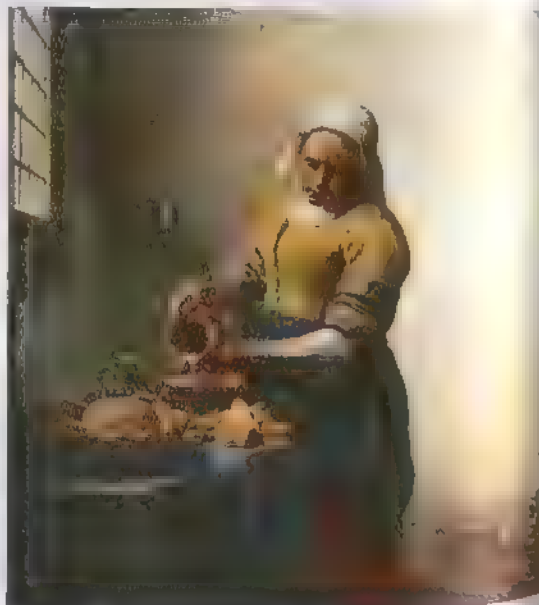
■ Lăptăreasa

cca 1658–1660, ulei pe pânză, 45,4x40,6 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

O tânără servitoare toarnă cu atenție lapte într-un vas. Laptele curge timpului trece și totuși tabloul emană calm și liniște. Este una dintre cele mai cunoscute capodopere ale lui Vermeer. Modul în care se îmbină nuanțele de galben și a bastru conferă scenei o notă de armonie distinsă.

Jan Vermeer a pictat puțin, n-a plecat decât rar din orașul său natal, Delft, și a murit la vârsta de 42 de ani, îngrijorat de datorii. Cu toate acestea, astăzi este considerat unul dintre cei mai mari pictori din lume. Cum documentele istorice oferă foarte puține informații despre viața sa, aceasta a constituit obiectul multor legende și speculații.

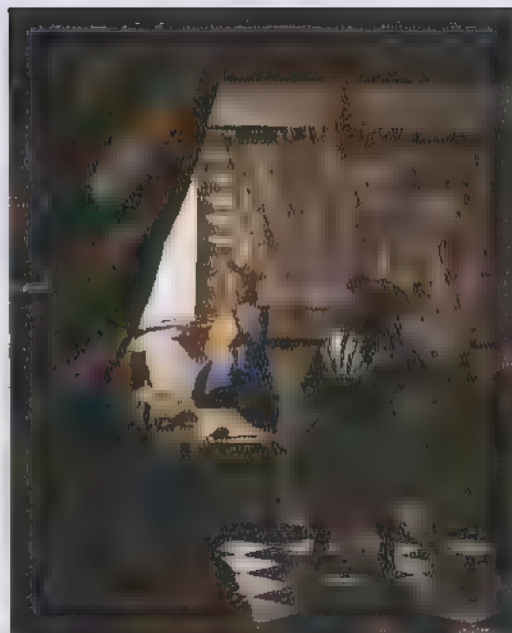
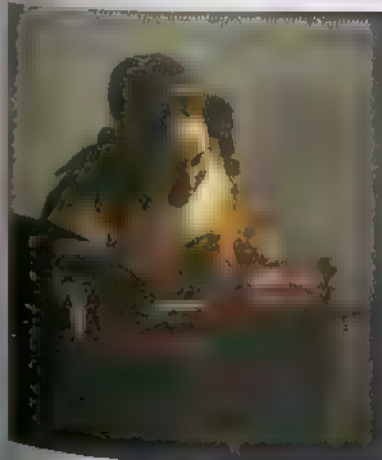
Născut în orașul olandez Delft, și-a fi făcut probabil ucenicia în Amsterdam sau în Utrecht. Măiestria sa

■ Atelierul pictorului

Alegoria picturii, cca 1660–1667, ulei pe pânză, 165x100 cm, Muzeul de Istorie de Artă, Viena

Un tablou mare pentru atelierul unui pictor olandez chiar Vermeer însuși reușește să traseze un efect de surprinzătoare adâncime a interiorului și să-l dezvăluie pe artist în fața șevalecului său, privind și modelul care stă în fața unei mari hărți a Olandei. Ceea ce cornul pe care îl ține în mână precum și cununa de laur sugerează faptul că ea poartă drept muza istoriei, proclamând măreția picturii. Astfel, scena de zi cu zi a studiului devine o ambițioasă alegorie a picturii și, implicit, o modalitate de gloriecare a pictorului. Harta, cartea și modelul clasic simbolizează aspecte ale intelctuale.

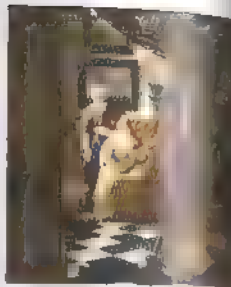
Alte lucrări importante ale lui Vermeer

Paharul cu vin, cca 1660, ulei pe pânză, 16x12 cm, Muzeul de Istorie de Artă, Viena	Noul Ordin, cca 1660, ulei pe pânză, 16x12 cm, Muzeul de Istorie de Artă, Viena
vedere din Delft, cca 1660, Mausoleu, Haga	Geograf, cca 1660, ulei pe pânză, 16x12 cm, Muzeul de Istorie de Artă, Viena
Femeia cu bașcă, cca 1663, Galeria	Femeie a virgină, cca 1663, Galeria

■ Dantelăreasa, cca 1669–1670, ulei pe pânză, 24x21 cm, Muzeul de Istorie de Artă, Paris

Fata se concentrează, aplecându-se deasupra lucrului ei. Vermeer surprinde scena, focalizând gradat adâncimea: firul, colorat ca ieșea din pernă este redat oarecum neclar, în feul în care privirea focalizează un obiect din depărtare.

tratarea luminii sugerează faptul că ar fi putut să aibă contact cu caravaggenii din Utrecht. Cum Vermeer lucra extrem de lent, a ajuns să fie înglodat în datorii și a trebuit să țină și un magazin de obiecte de artă. Mare parte din lucrările sale sunt scene calme de interior din viața cotidiană, cu unul sau două personaje. Tablourile sale sunt extrem de picturale, mai ales datorită unei armonii coloristice bine nuanțate, adesea concentrată pe două tonuri de albastru și galben, precum și datorită fo osirii perfecte a perspectivei și a extraordinarului fler pentru echi librul compozițional. Se crede că Vermeer a fost unul dintre pionierii camerei obscure. Multe dintre tablourile sale erau, chiar în secolul XIX, atribuite altor pictori, precum Metsu sau Pieter de Hooch. Cercetătorii încă lucrează la stabilirea exactă a cuprinsului corpusului său de lucrări

■ **Scrisoarea de dragoste**
cca 1668, ulei pe pânză
44x38 cm, Rijksmuseum
Amsterdam

Eleganta burgheză este prezentată la o asemenea înălțime, încât avem impresia că este fără știrea ei. O mică dăruire în vopsea marchează punctul de fugă și ne arată că Vermeer a construit perspectiva cu ajutorul unui fir țesut de un ac, și nu folosind camera obscura.

■ **Străduța din Delft**
cca 1657, ulei pe pânză
53,5x43,5 cm, Rijksmuseum
Amsterdam

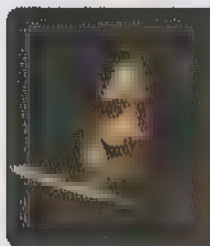
Acest tablou pare să surprindă imaginea de vis a vieții în strada lui Vermeer. Artistul a surprins probabil detaliile realității, dar a rafinat compoziția și a creat o stradă atât de mică și atât de strălucitoare este extraordinar de realistă. Ea avea un aer poetic și romantic. Jucându-se și femeii culcate în lucrul lor zilnic. Pictura seamănă cu scenele de stradă și cele campestre ale contemporanilor săi din Delft, Pieter de Hooch.

■ **Fata cu cercl de perla**
cca 1665, ulei pe pânză
46,5x39 cm, Mauritshuis, Haga
Jes, nu dezvăluie nimic din
caracterul ei, privirea tinerei
semi ne cucerește. Strălucirea
roaspătă a ochilor și gura ușor
redeschisă îi conferă

o prezență vie, apropiată. Pielea imaculată este redată în cele mai fine tonuri. Cerclul de perla ridescend și turbanul albastru-deschis îi dau un aer exotic pe fundalul indigo. Este una dintre cele mai cunoscute picturi din

lume și, cu toate acestea rămâne și astăzi învăluită în mister. A apărut pentru prima dată la o licitație în secolul XIX, iar ideea că modelul ar fi fiica cea mai vârstnică a lui Vermeer rămâne o simplă poezie.

Diego Velázquez

Diego Rodriguez de Silva y Velázquez
1599, Sevilla — 1660, Madrid

■ **1599** — Nașterea lui Diego Velázquez la Sevilla.
■ **1611** — Începutul carierei sale ca pictor.
■ **1623** — Primele lucrări ale sale, în stilul lui Caravaggio.
■ **1628** — Primele lucrări ale sale, în stilul lui Caravaggio.
■ **1629** — Primele lucrări ale sale, în stilul lui Caravaggio.
■ **1649** — Primele lucrări ale sale, în stilul lui Caravaggio.
■ **1650** — Primele lucrări ale sale, în stilul lui Caravaggio.
■ **1659** — Primele lucrări ale sale, în stilul lui Caravaggio.
■ **1660** — Primele lucrări ale sale, în stilul lui Caravaggio.

De-a lungul întregii sale vieți, Velázquez s-a dedicat să redea cu cea mai mare acuratețe realitatea. Tăcerile sale sunt o dovadă a acestui fapt, prin culoare, compoziție și atmosfera lor, ce dezvăluie privitorului o adevărată individualitate a subiecților reprezentați. La începutul carierei sale, Velázquez a pictat scene realiste, inspirându-se din clarobscurul lucrărilor lui Caravaggio (p. 218), pe care pictorul spaniol José de Ribera îl cunoștea bine. Velázquez s-a împus ca pictor și la curtea regală din Madrid, unde va ocupa ulterior funcții importante. În ciuda poziției sale privilegiate, stilul său a continuat să picteze și oameni obișnuiți. Portretele pictorilor aflați în slujba regelui sunt de un realism emoționant prin maniera în care este redată personalitatea fiecăruia dintre personaje.

■ Triumful lui Bacchus

cca 1628-1629, ulei pe pânză, 165x225 cm, Muzeu Prado, Madrid

Reprezentat ca un tânăr palid cu frunze de vișă în păr, Bacchus stă în mijlocul unor jărani care petrec. *Triumful lui Bacchus* este una dintre cele mai timpurii lucrări ale lui Velázquez și o mărturie a opoziției sale față de Caravaggio (p. 218) prin portretizarea realistă a unei teme mitologice.

■ **Prințul Baltasar Carlos** — Portretul lui Baltasar Carlos, cca 1635, ulei pe pânză, 165x73 cm, Muzeul Prado, Madrid.
■ **1635** — Prințul Baltasar Carlos, cca 1635, ulei pe pânză, 165x73 cm, Muzeul Prado, Madrid.
■ **1635** — Prințul Baltasar Carlos, cca 1635, ulei pe pânză, 165x73 cm, Muzeul Prado, Madrid.
■ **1635** — Prințul Baltasar Carlos, cca 1635, ulei pe pânză, 165x73 cm, Muzeul Prado, Madrid.

de mari dimensiuni pentru noul palat regal de la Buen Retiro. Între ele, și acest tablou al prințului în vârstă de numai șase ani. Velázquez a combinat în mod ingenios portretul

copiiului cu modelul clasic al călăreșului, pe fundalul munților Sierra Nevada. Diagonalele formate de călăreș și de peșteră dau naștere lucrării

Lucrări de Velázquez

Hristos în casa Martei
cca 1614,
Galeria Națională
Oxford

Sacagiu din Sevilla
cca 1623
Muzeul Victoria and
Albert, Londra

Don Luis de Góngora y
Argote, cca 1622-1629
Muzeul de Artă Frumoasă,
Boston

Ferăstrăul Yu can, 1630
Muzeul Prado,
Madrid

Predarea orașului Breda
1634
Muzeul Prado, Madrid

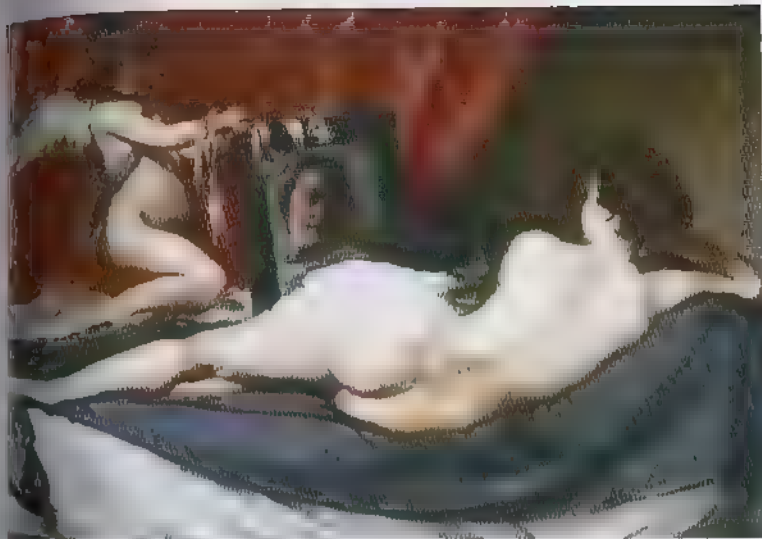
Don Sebastian de Morra
1643-1644
Muzeul Prado, Madrid

Juan de Pareja,
cca 1649 Muzeul
Metropolitan de Artă,
New York

■ **Papa Inocențiu X,**
cca 1650
Ulei pe pânză,
140x120 cm,
Galeria Doria Pamphili,
Roma

Velázquez l-a pictat pe papă în timpul celei de-a doua călătorii în Italia, adoptând stilul portretistic folosit înainte de Rafael și de Tizian. A surprins privirea pătrunzătoare a papei înscutătoare și viitoare, reușind să redea perfect personalitatea hotărâtă a acestuia. Tușa fină se poartă cu echilibru dintre tonurile roșu-aprins și cele albe și gri.

Ca portretist al familiei regale, a îmbinat realismul, fantezia, reinterpretând scene mitologice, istorice, foarte rar religioase. Și-a format un stil de pictură propriu, influențat fiind de tablourile lui Tizian (p. 164), pe care le studiasă inițial în colecția regală, iar mai apoi în Italia. Și-a dezvoltat un stil unic, lejer, dominat de culorile strălucitoare, care va juca mai târziu un rol important, influențând stilul Impresioniștilor din secolul XX. Măiestria sa constă în dizolvarea conturilor într-un continuu de lumină și culoare, de o frumusețe stranie. Temele tablourilor sale au influențat de asemenea mulți artiști din secolul XX, precum Pablo Picasso (p. 428) sau Francis Bacon (p. 494). Majoritatea lucrărilor sale se găsesc la Muzeul Prado.

■ **Venus la oglindă,**
cca 1647-1651, ulei pe pânză,
122x177 cm. Galeria Națională
Londra

Acest tablou celebru este unul dintre puținele nuduri făcute în Spania înainte de secolul XX.

■ **Torcătoarele,** cca 1644, ulei pe pânză, 220x289 cm. Muzeul Prado, Madrid

Acest tablou, cu mult timp în urmă de interpretare, pare să reprezinte o simplă scenă de joc într-o fabrică de tapiterii a curții regale și spaniole - pe scurt, un grup de torcătoare. Cu toate acestea, în fundal se observă o scenă mitologică: Parisul dintre Atena și Afrodite, fiecare susținând că poate face cea mai bună tapiterie. Astfel, Velázquez îmbină mitul și realitatea.

fiind, probabil, o comandă privată. Velázquez își arată în această lucrare respectul față de Tizian prin varietatea de teme a care face trimiteri la el. În care Venus stă întinsă. Noua Velázquez este jocul.

măiestrit cu oglinda și senzația de apropiere. Acest tip de joc se va regăsi ulterior adesea în repertoriul său. Venus nu este înfățișată ca o zeiță, ci ca o femeie goală, din carne și oase.

Las Meninas

Las Meninas înseamnă „domnișoarele de onoare”. Acest tablou o reprezintă pe Margarita, fiica în vârstă de cinci ani a lui Filip IV, înconjurată de domnișoarele de onoare, în timpul unei vizite în atelierul pictorului curții, Velázquez. Această compoziție extrem de complexă, cu figuri aproape în mărime naturală, creează o zbutoare luzie de realitate, prin folosirea gradată a luminii și prin detalii atent nuanțate. În esență, tabloul pare o reflecție asupra artei picturale. Totuși, este dificil de spus care este subiectul principal al tabloului. Copila pare să se gândească pentru un portret. Pictorul se află în stânga tabloului. Pe cine pictează el și cum se uită măștile personajelor din imagine? Capodopera lui Velázquez a inspirat numeroase discuții și teorii și a inspirat numeroși pictori, inclusiv pe Francisco Goya (p. 308) pentru *Familia lui Carol IV*.

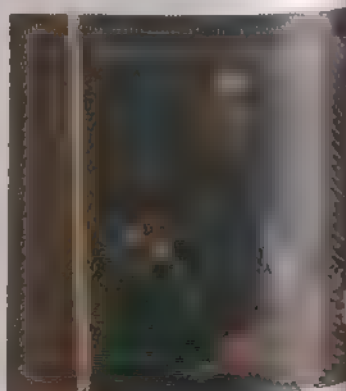

Oglinda. Acest detaliu este esența structurii compoziționale. Chipurile lui Filip IV și al soției sale apar în oglinda situată pe peretele din spate al camerei. În compoziția cuplul regal trebuie să fi fost și el prezent atunci când a fost creat tabloul și trebuie să fi stat undeva în afara ramei picturii în stânga. Asta înseamnă că Velázquez s-a uitat la pictură, nu se uită la privitor, ci la camera în care el pictează un portret al lor în mărime naturală, pe o altă pânză.

Copilul Margaretă (1651–1673) urma să fie viitoarea regină a Austriei și nevasta lui Leopold IV. În ciuda vârstei, chipul și ținuta ei sunt demne de o regină.

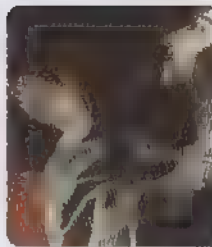
Pictorul Velázquez s-a înfățișat aici ținând pensula și paleta și stând în fața unei pânze enorme. Pieptul său a fost repictat mai târziu, adăugându-i-se crucea roșie a ordinului Santiago, primit în 1659. Pentru a obține această onoare a trebuit să demonstreze că nu a făcut niciodată vreodată nedreptăți de un nobil.

Las Meninas cca 1656. ulei pe pânză, 318 x 318 cm. Muzeu Prado, Madrid. Este o capodoperă din punct de vedere compozițional. Grupul doamnelor de onoare, în jurul copilei, bătăie constituie prin formele lor rotunde un contrast față de cadrul de perete al tabloului față de cadrul ușii din oglinda din fundal. Lumina și culoarea

trebuie să atragă atenția privitorului către fața umbrată a mamei. Velázquez, pictorul din stânga, se află într-un contrast pronunțat cu aceasta. Deși are o mărime de reducere față de camera întinse, pare că nuva mai mare decât celelalte personaje. Minusculele personaje mascate din cadrul ușii este pus în evidență prin contraste de lumină și culoare.

Diego Velázquez

Francisco de Zurbarán

1598, Fuente de Cantos — 1664, Madrid

■ Cel mai celebru reprezentant al caravaggismului în Spania ■
■ niciodată în afara spaniei ■ și-a pus amprenta în jurul Contrareformei ■
■ picturilor sale monastice de mari dimensiuni a introdus în Europa
considerat unul dintre cele mai inventive și productive pictori spanie

■ 1598 Se naște în Fuente

de Cantos

1614 Învăță de la Sevillă
de la pictorul Juan de
Pantoja de la Cruz și de la
Juan de Tordesillas

1617 Arta sa revine
la o manieră clasică
execută lucrări pentru
monahii din Sevilla

1629 Se stabilește la Sevilla
la invitația oficială

1633 Primește titlul de
„Pinto de Rey” din partea
regelui Philip

1634 Pictură seria sa
monastică pentru palatul
regal de la Buen Retiro

1647 Pictură o serie
care vor fi explicate
în America

1664 Moare la Madrid

■ Natură moartă.

cca 1633 ulei pe pânză
46x84 cm, Muzeu Prado,
Madrid

Puține naturi moarte
făcute de Zurbarán rămân
fidele tradiției spaniole,
care implică, de obicei, câteva
obiecte care se pot pune în
evidență pe un fundal în
tunecat. Lucrarea este
aproape modernă
în simplitatea ei radicală.

Prin opera sa încărcată de religiozitate, Francisco de Zurbarán este o încarnare a Spaniei catolice. El a emplatat din tablourile sale toate detaliile lipsite de importanță. Lumina puternică și efectele de umbră îndreaptă atenția privitorului spre singurul lucru esențial – semnificația religioasă. În același timp, tablourile sale sunt caracteristice pentru realismul frust, adânc înrădăcat în tradiția artistică spaniolă.

Clarobscurul lui Zurbarán s-a dezvoltat ca rezultat al influenței lui Caravaggio (p. 218), într-o manieră similiară cu a contemporanilor săi: Velázquez (p. 260), Honthorst, în Olanda, sau La Tour (p. 226), în Franța. Cu toate acestea, nimeni nu s-a preocupat de estetica religiei cu aceeași ardoare ca Zurbarán. A creat mari cicluri picturale pentru mănăstirile din Sevilla și din provinciile învecinate. Stilul său a devenit mai calm și mai sensibil sub influența lui Murillo (p. 268), al cărui stil predomină în vremea respectivă.

Alte lucrări de Zurbarán

Învăță pe cruce

1614, ulei pe pânză

Alta Sf. Pedro Nolasco

1614, ulei pe pânză

1614, ulei pe pânză

Natură moartă cu cârmă

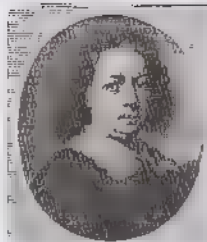
1614, ulei pe pânză

■ Sf. Bonaventura rugându-se,
1629, ulei pe pânză, 239x222 cm,
Gemäldegalerie, Dresda

Acest tablou face parte dintr-o
serie de catedră Sf. Bonaventura,
pe care Zurbarán a creat-o
pentru Școala franciscană din
Sevilla Sfântă. Îngenunchează
în fața miterii papale pentru a
afirma în genunchează noul
papă, în timp ce adunarea
cardinalilor eligibili stă în
așteptare în partea dreaptă.
Lucrarea a fost creată la apo-
geul carierei lui Zurbarán și este
o mărturie a stilului deosebit
de fin a toșei sale. Suprafețele
extrem de puternic luminate
contrastează cu un întunec
profund. Reprezentarea capătă
o dimensiune realistă prin redat
rea minuțioasă a subiectului

Francisco de Zurbarán

Barocul 1600-1750

Bartolomé Esteban Murillo

1617–1682. Sevilla

■ Celebru pentru Madonile sale delicate, idealizate ■ A făcut și copii o temă extrem de populară a picturii de gen ■ Și a desenat supă, transparentă, fără contrast puternice ■ A fost primul pictor și care și a câștigat un anumit internaționalism ■ A pregătit decorul

- 1617 Se naște la Sevilla ca fiu al unui doctor studiază pictura cu Juan de Castañeda
- 1645 Devine maestrul picturii din Sevilla, se căsătorește cu Beatrice Solomayor y Cabrera
- 1648 Căsătorește la Madrid pentru a studia lucrările lui Rubens, van Dyck și
- 1658 Este membru fondator al Academiei de Artă din Sevilla
- 1660 Devine primul președinte al Academiei de Artă din Sevilla
- 1682 Moare la Sevilla în urma unei căderi de pe scheletul pe care lucra la Catedrala Caputina din Cadix

Alte lucrări de Murillo

Întoarcerea fiului risipitor

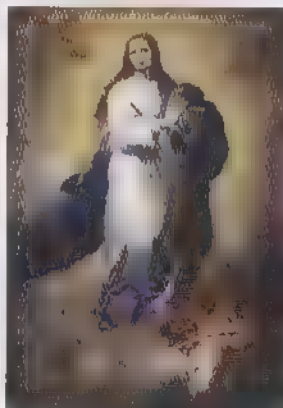
cca 1670. Casa de la Velázquez de Artă, Washington DC

Fată cu dușmanii
cca 1670. Casa de la Velázquez de Artă, Washington DC

Viziunea Sf. Anton din Padova, cca 1660–1680
t. în tablă, St. Petersburg

Cele două Tremuri, 1681,
Catedrala Națională Londra

Asemenea lui Velázquez, Murillo s-a născut la Sevilla dar cariera sa, opera și temperamentul său artistic îl deosebesc profund de contemporanul său mai vârstnic. La început, Murillo a adoptat stilul clădăresc, realist și bogat în contraste, al lui Zurbarán (p. 266). Cu toate acestea, în 1650 el își dezvoltase deja un stil artistic cu totul nou, ce se baza pe o armonie delicată, în totală opoziție cu realismul. A îndrăgostit contrastele dure prin crearea unor forme suple și prin folosirea unei lumini calde, difuze. Contururile sunt estompate și orice element de dramatism este suprimat. Astfel, Murillo aderă la idealurile de frumusețe și formă ale renașterii Rafael (p. 156) și Fra Angelico (p. 132). Stilul său diafan, numit *estilo vaporoso*, a pregătit ca ea rococoului. Murillo a avut mulți imitatori și a fost extrem de popular în secolele XVIII și XIX.

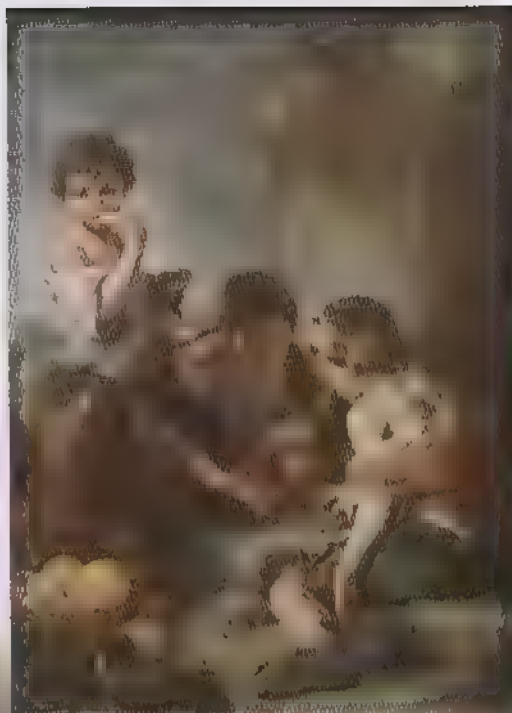

■ Preacurata cca 1670
Ule pe pânză, 205x144 cm
Muzeul Prado, Madrid

Maria purtește pe umerii ei înspire ceruri. Rugându-se plină și amărită, ea privește la Dumnezeu. Heruvimii și o frunză de palmier, reprezentând martiriul. Imagistica de acest tip o preamărește pe Preacurata Născătoare. Dumnezeu absorbită de păcatul original. De-a lungul Contrareformei, în timp, căreia astfel de imagini erau frecvente. Murillo a pictat un număr important de lucrări cu această tematică

■ Copii jucând zaruri
cca 1670–1675, ulei pe pânză,
46x 68,5 cm, Alte Pinakothek,
München

Murillo era extrem de apreciat în Spania ca pictor religios, iar corect onorat în Europa. Tineau a mare preț tablourile sale de gen, mai ales scenele cu copii. Subiectul acestora îl constituie tregarii săraci și zdrențăroși prezentați într-un mediu vag delinț. În acest tablou, doi din ei copii sunt complet absorbiți de jocul de zaruri. În timp ce unul din ei stă în picioare mușcând dintr-un colț de pâine. Cu ochii puri și anghelici se întrezesc în privitorului, deși emană o ferocitate strâmtă și vitalitate și par să fie extrem de mulțumiți cu micile lor bucurii. Farmecul inocenței ori se lăsa să prindă contrast cu decorul îngust și vădit al sărăciei.

Naturalismul reprezentării face ca tabloul să nu cadă pradă unui sentimentalism banal

Secolul XVIII

Jean Honore Fragonard - Leagăruț

Secolul XVIII

1700-1750
Începutul
secolului XVIII

Nicolas de Largillière
Giuseppe Antonio
Jean-Marc Nattier
François Le Moine
Jean Baptiste Desportes
Pater

1700 1710 1720 1730 1740 1750

Giuseppe Battista Tiepolo

1700-1770

Jean Baptiste Simeon
Chardin

Rococo

Jean Antoine Watteau

François Boucher
Jean Honoré Fragonard

1700-1800

Secolul XVII
englez

William Hogarth
Sir Joshua Reynolds

Thomas Gainsborough
Joseph Wright of Derby

1750-1800
Neoclasicismul

1750 1760 1770 1780 1790 1800

Jean Pierre Mengs
Jean Antoine Houdon
Francisco de Goya y
Lucas
Jean Louis David

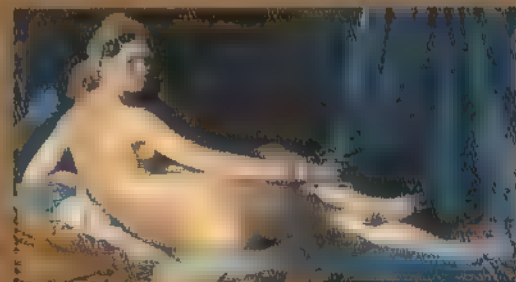
Antoine Caron
Jean Pierre Ponce
Jean Auguste
Dumortier Ingres

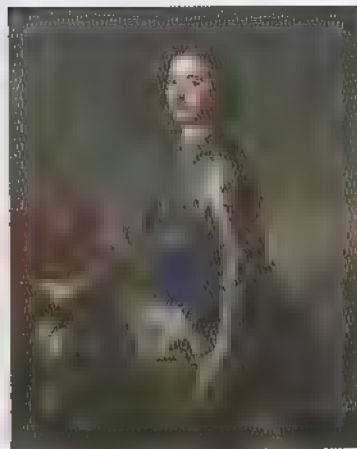
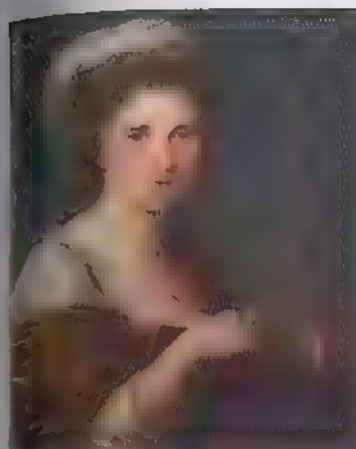
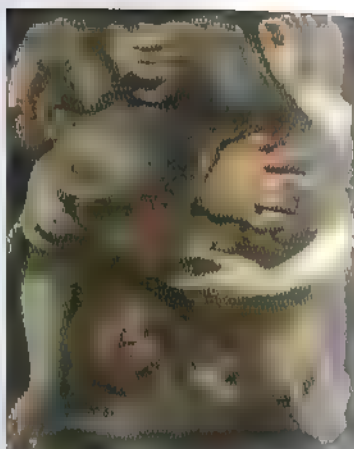
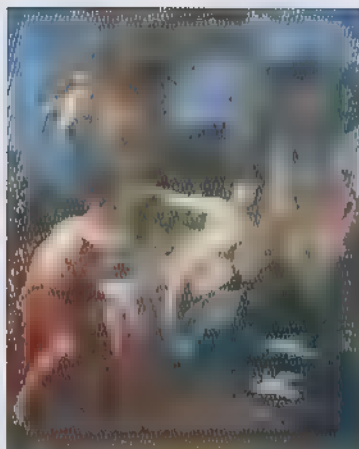

1600-1867
Stampe asiatice

Monam. Koetsu
Nishikawa Sukenobu
Kitagawa Utamaro
Hokusai Katsushika
Iseda Koryusai

Toshusai Sharaku
Ando Hiroshige

Secolul XVIII

Rococoul și neoclasicismul sunt definitorii pentru secolul XVIII, stilul specific reflectând în termeni estetici schimbările socio-politice ale epocii. Rococoul s-a dezvoltat ca o reacție împotriva naturii grandioase a barocului. În esență, el a apărut din dorința aristocrației de la curte de a avea o artă mai lejeră și mai jucăușă. La origine, stilul se limita la designul interior. „Rococo” provine din termenul francez *rocaille*, care înseamnă „piatră” și se referă la imaginile organice care împodobeau pereții și plafoanele. În timp, această estetică exuberantă a fost preluată și de artele frumoase. Noua abordare ni se dezvăluie în pictură prin operele unor pictori de marcă ai rococoului: Giovanni Battista Tiepolo, Jean-Honoré Fragonard, François Boucher și Jean-Antoine Watteau. Atmosfera pânzelor lor luminoase și jucăușe contrasta puternic cu gravitatea și cu dramatismul sumbru caracteristic creațiilor baroce. Subiectele lucrărilor sunt și ele un indicator al schimbărilor fundamentale

Secolul XVIII

■ **Noël-Nicolas Coypel:** *Bachus, Venus și cele Trei Grații*, n. 1700, ulei pe pânză, 101x82 cm, Muzeul de Artă și Arhitectură, Geneva

■ **Nicolas de Largillière:** *Studiu, diferite tipuri de mâini*, cca 1700, pânză, 65x55 cm, Muzeul Luviu, Paris

■ **Angelika Kauffmann:** *Autoportret*, 1787, ulei pe pânză, 65x51 cm, Muzeul Pinakothek, München

■ **Jean-Marc Nattier:** *Petru cel Mare*, nedatată, ulei pe pânză, 65x10 cm, Muzeul de Artă, Petersburg

petrecute la nivelul stilului. Tema distinctivă a rococoului, *fête galante*, era un subiect de gen ce se concentra pe scene de tihnă în aer liber. Un alt tip de subiect erau povestirile mitologice, precum *Hercule și Omphalos*, al lui François le Moyne, sau *Bachus, Venus și cele Trei Grații*, al lui Noël-Nicolas Coypel. În opoziție cu barocul, tratarea picturală a subiectului este și ea mai lejeră și mai vivace. Genul portretistic a crescut în importanță și a suferit o transformare similară. Acum, pictorul se concentrează mai mult pe obținerea unei impresii de eleganță grațioasă, decât pe sugerarea unei senzații de maiestate impunătoare. Acest nou tip de accent este vizibil în pânze precum *Petru cel Mare*, de Jean Marc Nattier, sau în *Autoportretul* lui Nicolas de Largillière. Poate din pricina originii sale de stil menit decorațiilor interioare, rococoul și-a păstrat o preocupare deosebită pentru suprafețe. Diferențierea meșteșugită dintre piele și țesături din

Anton Raphael Mengs: Maria Magdalena pocăindu-se
1752, ulei pe pânză, 47 x 63 cm
Gemäldegalerie, Dresden

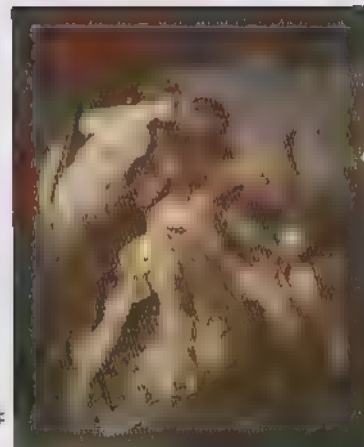
tabloul lui Largillière - *Studiu, diferite tipuri de mâini* ilustrează această grijă față de textură.

Trecerea la neoclasicism este strâns legată de schimbarea mediului politic din Franța. Revoluția franceză pretindea un nou tip de expresie artistică, radical diferită de voiosul rococo. Cu toate acestea, începuturile acestei schimbări stilistice se regăsesc în lucrările mai rezervate ale lui Chardin. Stilul neoclasic matur se inspira din arta și literatura clasică a Romei și Greciei antice. Pictorii Jacques-Louis David și Jean-Auguste-Dominique Ingres au fost cele mai importante personalități ale mișcării. Lucrările lui David mizau pe forța culorii, asociată cu un puternic dramatism, pentru a realiza desfășurări narrative cu numeroase personaje, în timp ce compozițiile mai severe ale lui Ingres se bazau pe forța contururilor, pentru a conferi o

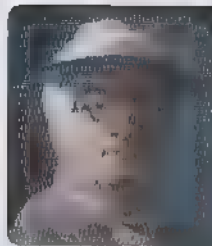

Antonio Canova: Amor și Psyche 1787-1793, marmură, 5,1 cm înălțime, Muzeul Luvru, Paris

François le Moyne: Hercule și Omphalos, 1764, ulei pe pânză, 84 x 49 cm, Muzeul Luvru, Paris

impresie de întreg. Deși lucrările specific neoclase trau evenimente istorice antice sau contemporane, mișcarea a explorat și tematica religioasă (*Maria Magdalena pocăindu-se*, a lui Anton Raphael Mengs), sau mitologică (*Amor și Psyche*, a lui Antonio Canova). Elementul unificator îl constituie temele înălțătoare și entuziasmante ale sacrificiului, eroismului și moralității. Reguliile proporției și ordinea au avut în neoclasicism un efect profund asupra portretisticii, care a devenit, deopotrivă, mai realistă și mai idealizantă, precum în tablourile lui Joshua Reynolds și în sculpturile lui Jean-Antoine Houdon (*Voltaire*). Secolul XVIII a fost, de asemenea, epoca de aur a școlii japoneze de gravură colorată în lemn ukiyo-e. Estetica școlii ukiyo-e va avea mai târziu un impact semnificativ asupra evoluției artei occidentale din secolul XIX.

Jean Siméon Chardin

1699–1779. Paris

- 1699
- 1728
- 1740
- 1743
- 1755
- 1757
- 1761
- 1774
- 1779

Jean Siméon Chardin a înălțat natura moartă pe noua treaptă în cadrul ierarhiei formelor artistice de vârstă. În opoziție cu gustul comun pentru pictura olandeză, Chardin s-a inspirat din tradiția olandeză. A pictat o scară redusă, subiecte din viața cotidiană. Chardin poartă de seama femeii, servitorilor și copii, tratându-și întotdeauna subiecții burghezi cu respect. Din punct de vedere tehnic el reușește să redea cu meticulozitate realismul și textura, paleta sa coloristică fiind de o mare finețe. A căzut pentru o scurtă perioadă în uitare, înainte să fie redus în centrul atenției de către frații Goncourt și de Proust. Modalitatea sa novatoare de alegere a subiecților și preferința pentru realism au avut o influență majoră asupra lui Cézanne (p. 382), Matisse (p. 408) și Van Gogh (p. 386).

■ **Lepure, sturz și paie** 1755.
ulei pe pânză.
38,5x45 cm.
Muzeul Văntătorilor și Național
Paris

Chardin prezintă într-o manieră precis, dar simplă, o compoziție de elemente ce cuprind și un iepure mort. În ciuda culorilor și diferențelor de ton sunt într-atât de subtile că sunt aproape indistinguibile. Natura moartă nu este doar un mijloc de a transmite moralizatoare, dar transmite privitorului o stare de meditație calmă.

■ **Guvernantă** 1739, ulei
Donză 46,7x37,5 cm,
Muzeul Național al
Ontario

...a unui copil și
...anterior sale reușește
...transmite niște senti-
...de regulă rezervate
...personaje mai puțin
...Chardin redă
...a tinea dintre
...personaje privitorul
...să se întrezărească
...natura din relația lor

Alte lucrări de Chardin

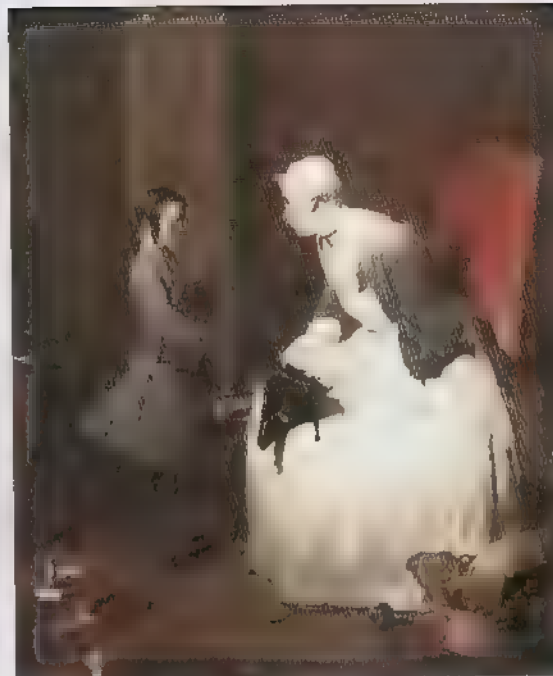
...a din cărți de joc

...atoru

...cu tinte

...ageru

...de din neață

■ **Baloane de săpun.**
1734. ulei pe pânză 60x73 cm,
County Museum of Art,
Los Angeles

Un tânăr și o femeie timp
suflând baloane de săpun.
Compoziția este centrată
în jurul imaginii balonului,
iar lucrarea se axează
pe concentrarea băuturii
în timp ce expiră aerul
din plămâni. Tonul meditativ,
caracteristic tablourilor
lui Chardin, împregnează
întreaga scenă și creează
o atmosferă de răbdare
caută și concentrată.

Jean Siméon Chardin

Giovanni Battista Tiepolo

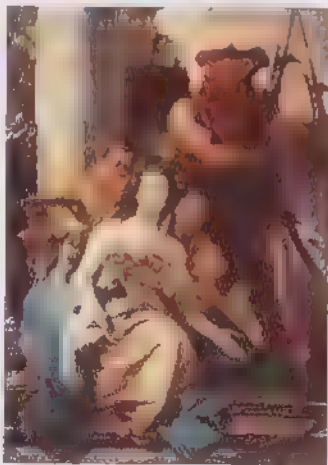
cunoscut și ca Gianbattista sau Giambattista Tiepolo
1696, Veneția — 1770, Madrid

- 1696 Se naște la Veneția
- 1710 Devine pictor
- 1717 Primește o comandă de la arhiepiscopul din Veneția
- 1725 Primește o comandă de la arhiepiscopul din Veneția
- anul 1730 Primește o comandă de la arhiepiscopul din Veneția
- anul 1740 Primește o comandă de la arhiepiscopul din Veneția
- 1755 Devine profesor, președinte al Academiei de Veneția
- 1762 Primește o comandă de la regele Spaniei, comandă de a picta corăbia tronului regelui
- 1770 Mădărită pe 27 martie

Alte lucrări de Tiepolo

- ngerii arătându-se lui Abraham, 1726-1729
- La casa Patruș, 1730
- Fresce de la Palazzo Arzuffi, 1752
- Femeie cu mandolina, 1753
- Instalarea la Academie, 1753
- Detalii

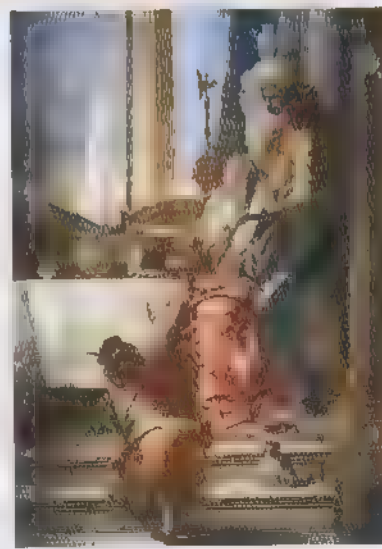
Giovanni Battista Tiepolo a ajuns celebru ca pictor de fresce pentru biserici. Subiectele sale mergeau de la povești biblice până la istoria și mitologia antică. Influența lui mai era încă simțită chiar și în vremea lui Goya. A dezvoltat stilul baroc, accentuându-i teatralitatea, dar evitând clarobscurul. În același timp, opera sa relevă o simpatie pentru ornamentația de tip rococo. Vedea în pictură expresia unei fantezii voioase și își prezenta comanditarii aristocrați ca zeiță. Caracteristice pentru opera lui sunt includerea mai multor perspective în aceeași compoziție, spațiile aglomerate, tratarea iluzionistă a picturii ca sculptură, o paletă și o tușă catifeată și un ecleraj puternic.

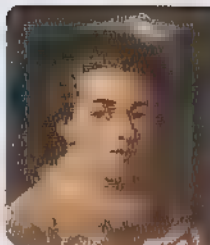

- Martiriul Sf. Agatha, cca 1755, ulei pe pânză, 184x137 cm, Muzeu de Stat
- Subiectul acestei compoziții este martiriul Sf. Agatha. Pictorul coloristic a ales să reprezinte alcătuită din trei corpuri, albastru, alb și roșu, portocaliu. Agatha este situată la marginea stângă a compoziției, susținută de un stâlp, cu o rochie peste umeri, gerându-se. Pajul prezintă indiferent sângele pe un platou de argint.

- Rinaldo și Armida, cca 1742, 186.8x259 cm, Muzeul de Artă din Chicago
- Subiectul este vizualizarea unui vis redând poezia unui cavaler cruciat. Pastelurile subtile și asaturile de penele diafane și decorul magnific creează o senzație de fantastic. O multitudine de figuri și de arbori aglomerează spațiul, creând o impresie de mișcare. Rochia Armidei îi învâluie elegant trupul.
- Banchetul Cleopatrei, cca 1747, ulei pe pânză, 650x300 cm, Muzeul de Artă din Veneția
- Scena o reprezintă pe Cleopatra în fruntea unei mese, într-un mare banchet și a fost pictată pentru regele Poloniei. Complicatele detalii și perspectiva creează impresia de opulență, de lux și de decadentă. Scena se concentrează asupra reginei Egiptului, care ia o perla din cerceul ei și o aruncă într-un pahar cu oțet. Acest gest creează atmosfera de nepăsare extravagantă.

Jean-Honoré Fragonard

1732, Grasse – 1806, Paris

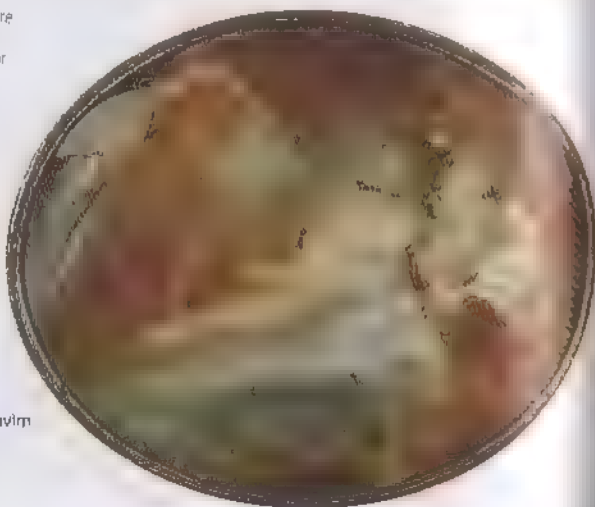
■ La fete de l'Hotel de Clugny, 1766, ulei pe pânză, 81x65 cm, colecția Wallace, Londra
 ■ Le feu aux Poudres, 1778, ulei pe pânză, 37x47,5 cm, Muzeul de Arte Frumoase, Paris
 ■ Leagănul, 1767, ulei pe pânză, 81x65 cm, colecția Wallace, Londra

- 1732 Se naște pe 1 aprilie în Grasse, Franța.
- 1748 Este timp de doi ani să-l însoțească pe Boucher și apoi pe Louis XV la Versailles.
- 1753 Este elev la École Royale de Sculpture, Paris.
- 1756 Căută o cale de a se afirma ca pictor independent.
- 1763 Căută o cale de a se afirma ca pictor independent.
- 1767 Începe să lucreze la Leagănul.
- 1772-1773 Revizitează Italia și Olanda.
- 1793 Este numit de către Jacques-Louis David în postu de conservator al Muzeului de Arte Frumoase.
- 1806 Moare pe 12 iunie la Paris, la vârsta de 74 de ani.

■ **Le feu aux Poudres**, 1778, ulei pe pânză, 37x47,5 cm, Muzeul de Arte Frumoase, Paris
 Tabloul este parte a unei perechi intitulată *La chemise enlevée*. Subiectul său îl constituie o scenă de dragoste între o tânără femeie și un heruvim. Coloritul și tușa conferă tabloului o atmosferă romantică, de vis.

Secolul XVII

Fiind unul dintre cei mai remarcabili artiști ai rococoului, Jean-Honoré Fragonard s-a bucurat de o imensă popularitate printre comanditarii săi aristocrați. Dincolo de faptul că a fost un pictor de renume, Fragonard și-a câștigat reputația de desenator, caricaturist și de gravor talentat. Evoluția sa stilistică a fost influențată de barocul francez și de școala artistilor flamandă și olandeză. În ciuda faptului că primise, ca pictor istoric, o educație clasică, Fragonard prefera scenele de gen. Lucrările sale artistului reprezintă o manifestare cât se poate de apropiată de a spiritului voios al rococoului.

■ **Leagănul**, 1767, ulei pe pânză, 81x65 cm, colecția Wallace, Londra
 Tabloul, încărcat de simboluri,

redă legătura galantă dintre o tânără ce se dă în leagăn și admiratorul ei. Pantoful pierdut de femeie în agitația ei este un simbol

al virginității pierdute. Venus, delfina și grădina întregă exprimă aceeași mesaj a iubirii senzuale și a pasiunii clandestine.

Jean-Honoré Fragonard

Alte lucrări de Fragonard

Tânără jucându-se cu un câine
1767, ulei pe pânză, 82x65 cm
Muzeul Național de Artă, Washington, DC

Bărbat cântând la un
instrument, 1759
Muzeul de Artă, Paris

Lețea de muzică
1770, Muzeul de Artă, Paris

Baba oarbă, circa 1774
Galeria Națională de Artă, Washington, DC

Adorația păstorilor
1777, Muzeul de Artă, Paris

Joc de cărți
1777, Muzeul de Artă, Paris

Nobili și perechile de rang înalt, îmbrăcate în costume elegante, erau subiectul său principal. Scenele sale erau pline de griji, uneori chiar frivole, se desfășoară adesea în peisaje liniștite, idilice, pline de flori și de verdețură, care trădează influența pe care a avut-o asupra sa artiștii olandezi. Stilul său se caracterizează printr-o tușă liberă, viguroasă și curgătoare. Căreț cu nuanțe pastelate de roz, albastru și verde prin rafinament și grație. Predilecția pentru colorul subtil își are originea în dragostea sa pentru lucrările lui Tiepolo (p. 280). În operele sale târzii, Fragonard a fost obligat să facă față ascensiunii neoclasicismului și, nefiind în stare să urmeze noua tendință, și-a pierdut popularitatea, fiind aproape uitat până când a fost repus în circulație de către impresionisti.

■ Pygmalion
uile pe pânză
55x45 cm
Muzeul Berry
Bourges

Statuia unei fete
frumoase, adormită
viață de creație
era un subiect de interes
printre artiștii din
din epocă. În mitologia
din mitologie, Pygmalion
de dorința lui Pygmalion,
o frumoasă mărgea
na se mișcă în viață
aplecându-se
către sculptor. Tăcerea
se dezvăluie în
raț, unii lor tăcerea
imagina le unor
pufosi și a unor muze
cu corpuri rozace se
adună în jurul
centra reprezentat de
cei doi iubiti animând
scena prin dinamism
mișcări. Orice
cat felat și tușă de cată
creează o atmosferă
de reverie

■ Tânără citind

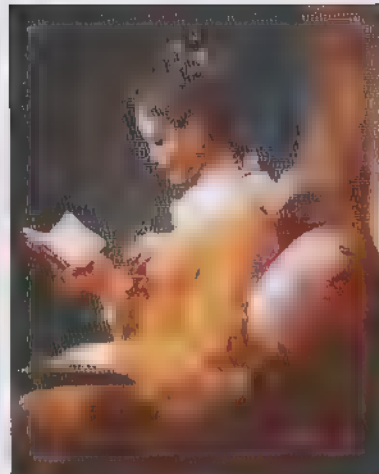
1767, ulei pe pânză, 82x65 cm
Muzeul Național de Artă, Washington, DC

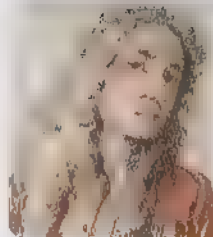
Încercarea de a trata o temă din viața cotidiană.
Tânără îmbrăcată elegant este absorbită de
citire. Ec era un bland oviunează de cat
în profil. Spectrul subtil gradat a pernei de
cuvare roz din spatele și nuanțele de galben
pe perete, creează o armonie liniștită

■ Zăvorul

1777, ulei pe pânză,
13x93 cm, Muzeul de Artă, Paris

Dăd senzația de viziune. Zăvorul prezintă
o tânără alături de o mână amoroasă. Decorul
este cu gândul la un rendez-vous, dar acțiunea
personelor și mobila răsturnată sugerează
totul altceva. Gestul bărbatului de-a apuca
zăvorul pare a fi unul ostil. Plasarea personelor
în spațiu și ecara sunt dramatice

Antoine Watteau

1684, Valenciennes — 1721, Nogent-sur-Marne

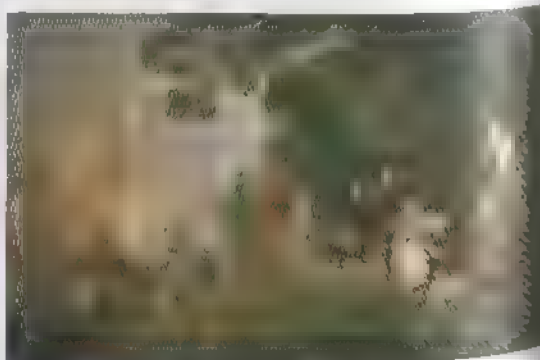
- Rer umil, ca pictor de serbări galie
- Se inspira din teatru și balare
- Peisaje, pentru aristocri
- Art

- 1684 Se naște de uitor Lombrie, la Valenciennes
- 1702 Pleacă în Paris
- 1703 Devine pictorul Claude Gillot
- 1708 Lucrăază cu Claude Audraîn, custodele Palatului Luxembourg
- 1709 pictor al sălii de congrese, Reședința Regală
- 1712 Se înscrie ca membru al Academiilor
- 1717 Este primit în Academiile de la Turin și la Paris
- 1719 Vizitează Andria în cercetarea de a se inspira de la burlesc
- 1720 Se întoarce la Paris
- 1721 Moare pe 18 noiembrie la Nogent-sur-Marne

■ **Îmbarcarea către Cythera, 1717**, ulei pe pânză, 129x194 cm, Muzeul Luvru, Paris

Tabloul prezintă un grup elegant de îndrăgostiți, minunat înveșmântați, în vizită la locul de naștere a Venerii: Cythera, insula iubirii. Lucrarea este exemplară pentru genul de *fête galante* specific lui Watteau. Semnele păsărilor dau ansamblului o tonalitate melancolică

Jean-Antoine Watteau a introdus lumina și culoarea în baroc pregătind astfel calea pentru Rococo. El a compus un nou gen de *fête galante* și a fost, de asemenea, unul dintre inventatorii motivelor ornamentale *chinoiserie* și *singerie*. Ajungând la Paris la vârsta de 18 ani, a fost copist de tablouri de gen olandeze, făcându-și ucenicia pe lângă Claude Gillot, care l-a inițiat în *commedia dell'arte*, și a studiat cu Claude Audraîn, designerul de interior și custodele palatului Luxembourg. Odată acceptat în Academie, Watteau a început să se bucure de succes în rândul burgheziei înstărite și a consacrat pictura de gen, conferindu-i eleganță și grație. Tablourile sale sunt cătoare, subtile și expresive dau senzația de nostalgie și melancolie. Stilul său, influențat de Rubens (p. 234) și Tizian (p. 164), și-a pus amprenta atât asupra picturii europene, cât și asupra pictorilor de gen și designerilor și a scriitorilor.

Tehnica lui Watteau se inspire din spectacolele de *commedia dell'arte* și din comedie italiene. Compoziția pare a fi inspirată de felul în care într-o grădinarie se joacă de balet

■ Gilles, cca 1718-1719, ulei pe pânză, 184x149 cm, Muzeul Luvru, Paris

Personajul reprezentând îndrăgostitul respins din *commedia dell'arte*, denumit generic Pierrot, este reprezentat aici sub forma unui ciorn trist. Watteau redă sentimentul său de însingurare cu empatie. Îmbrăcat în obișnuitul costum alb, Pierrot stă în prim-planul unui peisaj. Celelalte personaje – doctorul, Léandre, sabelul, căpitanul – se află în fundal.

Alte lucrări de Watteau

Jupiter și Antlopa
1712, Muzeul Luvru, Paris

Venus dezarmându-l pe Amor
Muzeul Condé, Chantilly

Conversație în parc
1717, Muzeul Luvru, Paris

Mezzetin
1717, Muzeul Luvru, Paris

Serbări venetiene
cca 1718, Muzeul Luvru, Paris

Firma lui Gersaint
1720, Paris
Charlotte de Berry

François Boucher

1703–1770, Paris

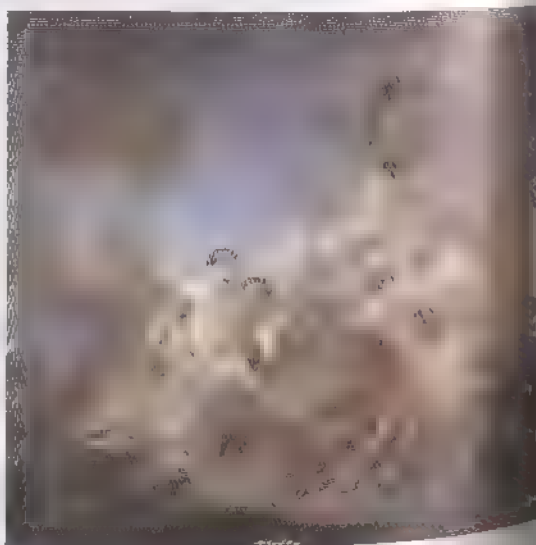
- **1703** Se naște pe 29 septembrie, la Paris
- 1723** Este eligibil la Premiul de la Académie des Beaux-Arts
- 1727** Căpătare în titlu de pensionar al Académie des Beaux-Arts
- 1731** Se întoarce în Franța
- 1734** Este numit în Académie des Beaux-Arts
- 1755** Dintre lucrările sale: *Le Bonheur*
- 1765** Devine pictor de la curtea regală
- 1768** Este numit în Académie des Beaux-Arts
- 1770** Moare pe 30 mai, la Paris

■ **Venus primind armura lui Enea de la Vulcan** 1751, ulei pe pânză, 320x330 cm
Muzeul Luvru

Tabloul prezintă pe Venus primind din partea soțului ei armura fiului. Cuvintele caracteristice pentru Boucher: rozul și nuanțele de coral, sunt folosite în redarea lui Venus și a heruvimilor

François Boucher a devenit unul dintre cei mai de succes pictori francezi ai epocii sale. Celebritatea sa s-a datorat și patronajului marchizei de Pompadour. Lucrările lui Boucher sunt caracteristice pentru rococo și mult mai senzuale decât cele ale predecesorilor săi.

A fost un artist complex, care a reușit atât în proiectele de mici dimensiuni, cât și în cele de amploare. A fost, de asemenea, prolific, atât în artele frumoase, cât și în cele decorative – ornatație de interior, tapiserii, porțelanuri și stampe.

■ **Madame de Pompadour**, 1765, ulei pe pânză, 201x157 cm, Pinakothek, München
Madame de Pompadour a fost cel mai important portretizat de către

Boucher. Tabloul o înfățișează pe strălucitoarea curtezană cu o carte deschisă în mână, lângă o masă de scris, ca o intelectuală deosebită

a iluziei. Fiecare suprafață – de la țesăturile bogate și până la rochia ei opulentă – este observată și redată cu minuțiozitate

Alte lucrări importante de Boucher

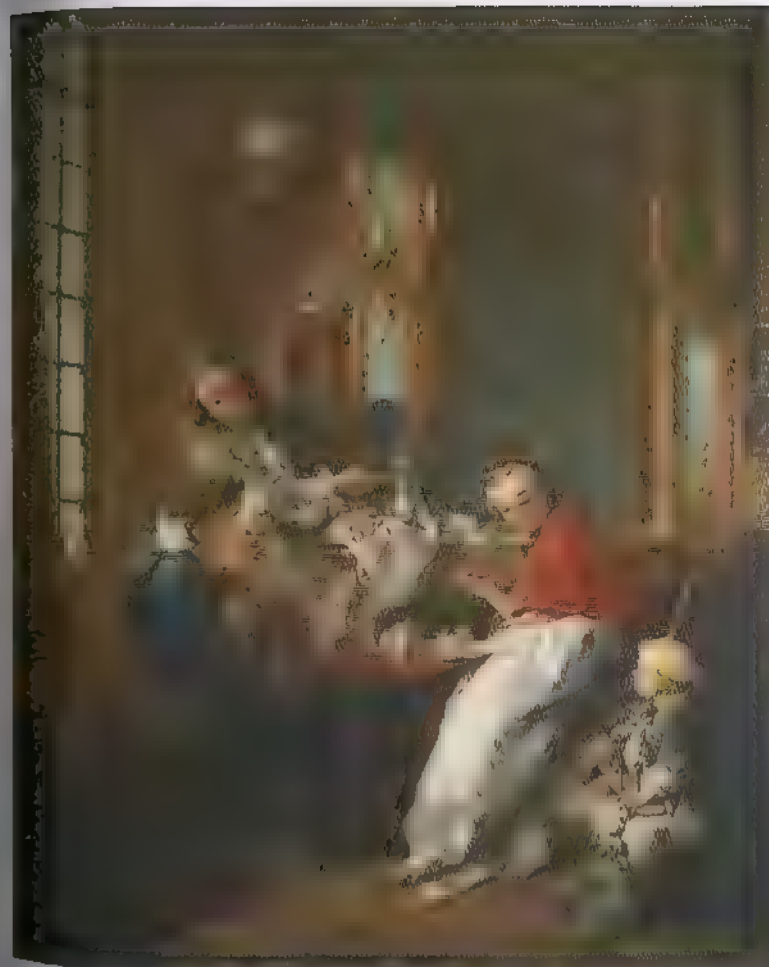
Heruvimi colegători cca 1733, Muzeul de Arte Frumoase, Houston	Venus la oglindă 1732, Muzeul Metropolitan din New York
Triumful lui Venus 1740, Muzeul Național din Stockholm	Răsărul soarelui cca 1740, colecția Wallace Collection, Londra
La toilette 1740, Muzeul Thyssen-Bornemisza, Madrid	Oda isca brună 1753, Muzeul Luvru, Paris
	Pața chinezească cca 1768, Rijksmuseum, Amsterdam

Antoine Watteau (p. 286), cel care a introdus pentru prima dată genul „serbare galantă” în lumea artelor a influențat stilul lui Boucher. Și la el descoperim aceeași predilecție pentru decorul natural. Subiectele sunt adesea frivole, reprezentând cupluri aristocratice jucându-se de-a păstorii în peisaje molcome. Arta sa nu are pretenții de profunzime filozofică sau morală. Pastoraletle sale sunt, în mod deschis, superficiale și amuzante, ilustrând moravurile curtenestii. Paleta sa blândă și finisările delicate își găsesc sursa de inspirație în Rubens (p. 234). Dintre numeroșii discipoli ai lui Boucher, doar câțiva au reușit să-i imite tușa ușoară. Cel mai reputat discipol al său a fost Fragonard (p. 282). Boucher și-a pierdut popularitatea odată cu dezvoltarea noului stil neoclasic, ce promova valori care, în opinia criticilor, lipseau din lucrările facile ale lui Boucher.

■ **Diana odihnindu-se după baie.** 1742, ulei pe pânză. 56x73 cm. Muzeul Luvru, Paris
Pânza o înfățișează pe zeița vanăton, din mitologia antică, îmbrăcându-se după baie în opoziție cu reprezentarea tradițională a zeiței Dianei ca dădătoare de virginitate. Ea o prezintă ca pe o femeie rezervată, dar ademenitoare. Corpul ei languros și voluptuos este cât se poate de uman, nu divin, iar subiectul mitologic este subordonat nuanțelor de culoare ale scenei. Boucher își distinge viziunea în rolul unui pictor care surprinde dintr-o privărie delicat colorată a lumii.

Secolul XVI

■ **Micul dejun.** 1739. Ulei pe pânză. 81,5x65,5 cm. Muzeul Luvru, Paris
Într-o atmosferă de lux, Boucher a început să picteze scene

de gen domestic. Spre deosebire de tablourile sale senzuale, această compoziție se concentrează asupra interacțiunii dintre membrii familiei artistului în

timpu mesei de dimineață. O umbră puternică traversează scena venind de la geamul din stânga și luminează detaliile camerei decorate artistic.

François Boucher

William Hogarth

1697-1764. Londra

■ Părea să nu aibă foarte cuprinzătoare dar colorit, reînsușire, echilibrat și generos ■ Înțusa taliașorie cu numeroase, în care adă, nă ceva la semnifica, înțreaga ■ În tablourile sale în ulei pigmentul se acumula, creând o textură densă ■ Tăușă sau tăușă și deșagată, dar, la, nă

- 1697 Se naște pe 10 noiembrie
- 1712 Devine ucenicul unui gravor
- 1720 și face un nume în lumea artelor
- 1726 Primește comanda de a ilustra cartea de Samuel Butler
- 1732 Terminate seria A Hurlo și Erogress
- 1735 Primește comanda de a ilustra cartea de unii destrăbălați
- 1743 Termină seria Marriage à la Mode
- 1753 Primește comanda de a ilustra cartea de unii destrăbălați
- 1757 Primește un post de pictor la curtea regelui George
- 1764 Moare pe 26 octombrie

Lucrări de Hogarth

- Don Quixote. 1738. Ilustrație de carte
- Vânzătoarea de creveti. cca 1740. Galeria Națională, Londra
- Autoportret cu mops. 1745. Tate Britain, Londra
- Servitori artistului. 1758-1759. Tate Britain, Londra

William Hogarth a jucat un rol esențial în definirea artei britanice ca școală stilistică independentă. A început ca gravor, ilustrând cărți. Deși s-a străduit să devină un pictor istoric monumental, s-a făcut cunoscut ca pictor ilustrativ. Hogarth și-a câștigat celebritatea ca autor al unor serii de tablouri ce înfățișau diferite vicli ale societății și ofereau lecții morale tranșante.

Bazându-se pe experiența sa anterioară, Hogarth s-a folosit de gravuri pentru a răspândi seriile sale picturale atât în mediul aristocratic, cât și în rândul oamenilor obișnuiți. S-a concentrat în principal pe subiecte contemporane, introducând teme din actualitate și modernizând arta britanică. Hogarth a fost un portretist redutabil, care reușea să și, individualizeze modelele. Stilul său se caracterizează printr-o observație percutantă și trăsături de penel agresive, nefinisate.

■ Simon, lord Lovat
august 1746. gravură
33,4x22,4 cm
Tate Britain, Londra

Hogarth a creat această gravură a lordului Lovat în perioada în care acesta era pe cale să fie judecat și, ulterior executat pentru trădare. Talentul de portretist al artistului se face remarcabil în acuratețea observației, ce redă caracteristicile fizionomice ale subiectului. Accentul cade pe expresia facială, surprinzând din câteva trăsături sretene a și ipsa de remușcări a personajului.

■ Tête à tête. cca 1744
imaginea lădăria seria Marriage
o imagine, ulei pe pânză
68,6x88,8 cm,
Galeria Națională, Londra

Personajele sunt tineri căsătoriți,

fiul unui nobil scăpat și fiica
unui negustor bogat. Amândoi
personifică vicli contemporane.
Soțul, întorcându-se acasă a
noua sa soție, ascunde o pălărie
de damă în buzunar

Nevasta este extenuată după ce
toată noaptea a jucat cărți. Va-
etui ține în mână facturi nea-
chitate. Reprezentarea lui Cu-
pidon înconjurat de ruine
subliniază mesajul moral

■ Cariera unui destrăbălat: Orgia
cca 1734, ulei pe pânză, 6,25x7,52 cm
Muzeul Sir John Soane, Londra

Imaginea face parte dintr-o serie de opt
picturi pe care Hogarth le-a răspândit apoi ca
gravuri. Subiectul ciclului este dezintegrarea
unei rănăru. Tom Rakewell. Această scenă
se desfășoară într-un bordel. Tom este beat,
aproape de ușă cântă un cântăreț ambulant,
pe un plan o prostituată își scoate ciorapi.
Această serie are, ca multe a te lucrări ale lui
Hogarth, un mesaj moral explicit. Decăderea
Rakewell, rezultat al depravării, se vrea un
autentic semn de a armă.

Thomas Gainsborough

1727, Sudbury – 1788, Londra

- S-a axat pe subiecte contemporane ■ Celebru pentru neregulată asemănare dintre portret și model ■ Influențat de artiști olandezi ca Rembrandt și de William Hogarth ■ Folosea o lumina blândă și aerul de afară pe observarea naturii și exprima în viziunea lui modelele timpului

- 1727 Nașterea în Sudbury, Essex
- 1740 Pleacă la Londra pentru a-și începe studiile de artă
- 1748-1749 Întoarce în Sudbury și lucrează la pictura de altar și sticlă
- 1761 Întoarce la Londra și lucrează la portrete
- 1769 Întoarce în Sudbury și lucrează la portrete
- 1780 Începe comanda de portrete pentru regele George al III-lea
- 1788 Moare de cancer

Thomas Gainsborough a fost cel mai de seamă pe secolul XVIII. La vârsta de 14 ani a început să învețe cu gravura londonez Hubert Graveiot și, mai târziu, a lucrat în atelierul lui William Hogarth (p. 292). Întrucât nu s-a bucurat de succes de-a lungul acestei perioade, s-a întors acasă și a început să picteze portrete. După ce a participat la câteva expoziții regale, și-a făcut relații printre comandanți aristocrați, devenind unul dintre membrii fondatori ai Academiei Regale și unul dintre portrețiști preferați ai familiei regale. Stilul lui Gainsborough se caracterizează prin vivacitate, rezumat al tusei lejere, și printr-o impresie de inocență și grație. Talentul său transformă subiectele obișnuite în imagini elegante, memorabile.

■ Regina Charlotte, 1781

Ulei pe pânză, Colectia Regală, Londra

Acesta este portretul reginei Charlotte, nevasta de origine germană a regelui George al III-lea. Regina este înveșmântată după moda elegantă și strălucitoare a epocii. Sobrietatea întregii ei înfățișări îi trădează statutul. Artistul a lucrat cu meticulozitate drapajul, complicatele rochii albe împodobite cu panglici și dantele, folosind ecierajul său caracteristic și pensajul diafan și acordând o mare atenție detaliilor.

Lucrări de Gainsborough

Peter Darnley, Muzeul Charles Crockett și William Keeble, 1770

Băiatul în albastru, The Huntington Library, California

Doamna în albastru, The Metropolitan Museum of Art, New York

Marie Jean Augustin vestrit, cca 1780-1782, The Metropolitan Museum of Art, New York

Mrs Thomas Hibbert, New York, 1780

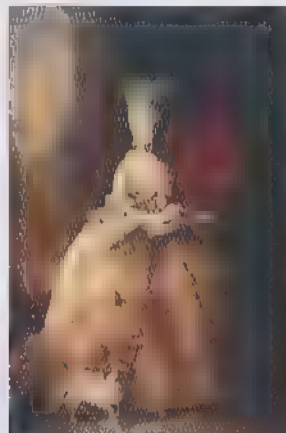
Căruta de egume, 1780, The Metropolitan Museum of Art, New York

■ **Pîmbarea de dimineață**, 1760, ulei pe pânză, 236x179 cm, Galeria Națională, Londra

Dublu portret a fost comandat pentru a comemora căsătoria lui William cu Elizabeth Maler. Tabloul este reprezentat pentru stilul artistului și naturalitate. Gainsborough a pictat în mod ingenios elegantul cap în decorul natural oferit de un parc, având în fața lui un câine, simbolul fidelității. Pîmbarea romantică a cuplului prin minunatul peisaj simbolizează drumul comun pe care cei doi îl au de parcurs de atunci, viața.

■ **Domnul și doamna Andrews**, cca 1750, ulei pe pânză, 70x119 cm, Galeria Națională, Londra

Acest dublu portret neconvențională măsoară mă este artă stilului în reprezentarea scenei în aer liber. Pictat la reîntoarcerea sa în Sudbury, tabloul înfățișează pe proaspăt căsătorii Robert Andrews și Francis Carter. Peisajul, arma și banca de lemn ne arată starea socială și bogăția lui Andrews.

Joshua Reynolds

Sir Joshua Reynolds

1723, Plympton, Devon — 1792, Londra

■ S-a dedicat întreaga viață aducerii portretisticii britanice la nivelul competiției cu Thomas Gainsborough pentru statutul de portretist a epocii. ■ Prefera ca modelele femeile și copiii în ambianță

■ 1723 Se naște pe 16 iulie

1740 Și face ucinuina pe lângă por reustu Thomas Hudson

1749 Face o excursie a Marea Mediterană

1764 Pune bazele Clubului Literar

1768 Primele rector al Academiei Regale

1769 Este ales rector al Academiei Regale

1769 Este înnobit de regele George

1784 Devine pictorul regelui

1792 Moare pe 23 februarie

Lucrări de Reynolds

Familia Marlborough, 1777-1778. Palatul de la Marlborough, Oxfordshire

Alexandru al X-lea, rege de Hanovra, 1782. Galeria Națională a Scoției, Edinburgh

Mrs. Mary Robinson, cca 1783. Colectia Wallace, Londra

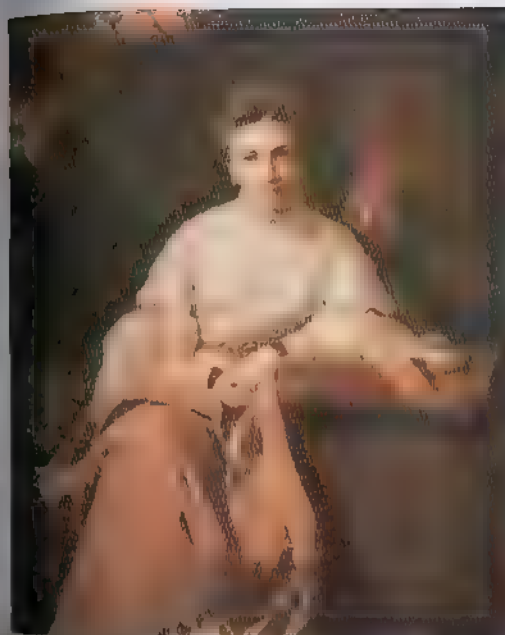
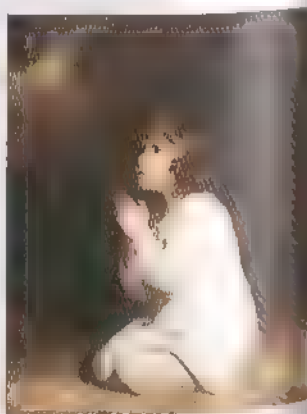
Mrs. Siddons ca Muza tragediei, cca 1783. The Huntington, San Marino, California

Joshua Reynolds a pictat primul său portret la vârsta de 12 ani. A studiat arta portretului la Londra, apoi a călătorit în Italia, unde a luat hotărârea de a încorpora în portretul său ca englezească aspecte ale picturii istorice italiene. În portretele sale cita elemente din capodoperele trecutului, plasându-le și modelele contemporane în posturi și decoruri clasice.

Reynolds a ajuns să fie cunoscut drept unul dintre cei mai mari portretiști ai epocii sale, creând, pe parcursul vieții, un număr uimitor de portrete. Reynolds a fost, de asemenea, și un reputat scriitor, apreciat pentru scrierile sale despre artă și estetică. El este autorul unor celebre *Discursuri*, care au pus în discuție scopul artelor și au dus la îmbunătățirea statutului artistului în societatea britanică. Datorită reputației sale artistice și relațiilor sale a fost numit rector al noii Academii Regale de Artă.

■ Tânăra profet Samuel rugându-se, cca 1780, ulei pe pânză, 89x70 cm, Muzeul Fabre, Montpellier

Tânăra profet, în genunchi în centrul compoziției, își înalță privirea către deschiderea din cer. Într-un necat Reynolds se inspire din tradiția lui Rembrandt, explorând interacțiunea dintre întuneric și lumină. Raza divină care-l umplează pe băiat este răzătoare a ajutorului unei palete de culori calde, catifelate, maro și bej.

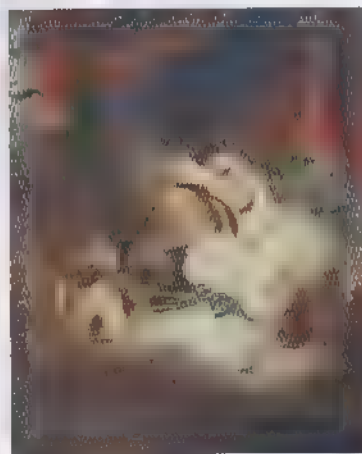

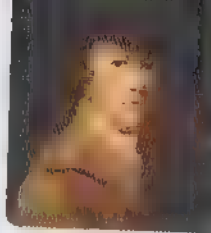
■ Nelly O'Brien. 1763, ulei pe pânză, 125,1x100,1 cm, Hunterian Museum and Art Gallery, Glasgow

Modelul din acest portret este o fată moșă curtezană. Reynolds îi dezvăluie statutul social înfrățind-o aături de o altă amantă celebră, Danae. Tânăra femeie este elegantă, serenă și competentă relaxată. Reynolds este fascinat de jocul de lumini și umbre, explorând efectele acestuia pe diverse suprafețe pe corpul ei, pe rochie și pe vegetația luxuriantă. Contururile și formele subiectului său sunt create cu ajutorul acestor dinamici între artist și modelul său, se face simțită o atracție reciprocă. Privirea femeii este expresivă și nu mă angajând privitorul într-o conversație personală. Coloritul stins și trăsăturile atrăgătoare se unesc pentru a crea o imagine înnobită a modelului.

■ Cupidon desfăcând centura lui Venus, 1788

Ulei pe pânză, 82,7x101 cm, Ermitaj, St. Petersburg
Un Cupidon jucăuș dezechilibrează panglica ce ține laolaltă veșmintele Venerei. Paleta veștelor este o mărturie a influenței venetice, în timp ce senzualitatea scenei și varietatea texturilor se inspiră din tradiția franceză.

Joseph Wright of Derby

1734–1797, Derby

■ 1734 Sîndele

pe 3 sep. 1734

1751 Devine rectorul
portretist de succes
Thomas Hudson

1765 Are o primă expoziție
la Incorporated Society
of Artists

1773 Călătorește în Italia

1776 Se înscrie
în Academia Regală

1777 Se întoarce la Derby

1781 Membru corespondent
la Academia Regală

1784 Renunță la poziția de
membru corespondent

1785 Exilul de la Derby

1797 Moare pe 19 august

Născut la Derby, unul dintre centrele Revoluției Industriale, Joseph Wright introduce știința ca subiect în arta britanică. Contrar practicilor acceptate, a evitat Londra și, cu toate acestea, a reușit să devină un artist de renume al timpului său. Wright a primit o educație de portretist, dar a devenit cunoscut ca un maestru al scenelor de gen luminate dramatic. După ce a vizitat Italia, și-a dezvoltat un stil caracteristic, ce combină peisajul rustic cu lumina nocturnă. Claroscuro-ul său specific este o mărturie a influenței lui Caravaggio (p. 218), iar predilecția pentru interioare slab luminate este de inspirație rembrandtiană, în timp ce opțiunea pentru realism și subiecte de gen își are sursa în tradiția olandeză. A înfățișat diverse personaje, de la nobilimea locală și până la muncitori, de la oameni de știință până la personaje italianizate.

■ Grotă cu „bandiți” în
Regatul Neapoleului, la apus,
cca 1777 ulei, pe pânză,
122x174 cm, colecție
particulară

Peisajul de tip italianizant prezintă o peșteră pitorească cu bandiți, exploatarea teritorului dintre întinerile teritoriu și straturile apusului de soare. Căminul saturat folosește pentru a reprezenta bandiților ce se luptă cu victima lor dau viață scenei și reflectă strălucirea soarelui din spatele or

■ Forja, 1771, ulei
pe pânză, 125,7x99 cm,
Muzeu și Galeria de Artă
Derby

Scena industrială este iluminată artificial, maginea preamărește puterea izărilor umane, în paleta cromatică a acestui tablou în ulei predomină nuanțele de maro, accentuate de tonuri trăncoare de alb și galben.

Alte lucrări de Wright

Planeta al

Experiment cu pasăre
de pompă de aer

Achimistul

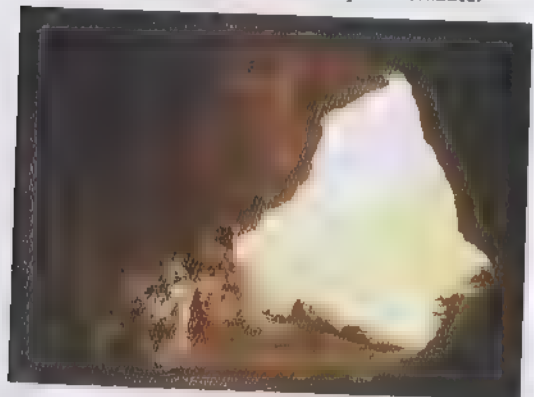
Sir Brooke Boothby

■ Bătrânul și Moartea,
cca 1780, ulei pe pânză,
63,5x76,2 cm, Galeria de Artă
Walker, Liverpool

Creată în timpul unei faze târzii a carierei artistice a lui Wright, această lucrare alegorică încorporează elemente din literatura și mitologia clasică. Povestirea moralizatoare se bazează pe una dintre fabulele lui Esop. Protagonistii, un bătrân și Moartea, sunt înfățișați într-un peisaj natural, detașat minuios. Bărbatul și scheletul sunt luminați de razele soarelui la apus.

Joseph Wright of Derby

Jacques-Louis David

1748, Paris — 1825, Bruxelles

- 1748 Nașterea la Paris
- 1764 Se înscrie în Academia Regală
- 1774 Câștigă Premiul de onoare
- 1792 Participă la Revoluția Franceză
- 1794 Este arestat și condamnat la moarte
- 1799 Devine pictor oficial al lui Napoleon
- 1815 Este exilat după căderea lui Napoleon
- 1825 Moare pe 26 decembrie la Bruxelles

Jacques-Louis David a avut un rol important în impunerea neoclasicismului. Noua mișcare avea o predilecție pentru marile tablouri istorice. Drept urmare, subiectele pe care de mari dimensiuni ale lui David tind să se mentină la nivelul istoriei antice. Cu toate acestea, ocazional, el prezenta și personaje politice contemporane în rolurile eroice din Antichitate. Acest mod de abordare i-a permis lui David să susțină legitimitatea liderilor contemporani, asemănându-i conducătorilor clasici, și astfel regimul aflat la putere a folosit pânzele lui David ca mijloace propagandistice. David a fost un participant activ la viața politică a timpului său. A participat la organizarea unor târguri sponsorizate de stat, a conceput costume, uniforme, afișe și...

- Marat asasinat, 1793, ulei pe pânză, 162x122 cm, Muzeul Regale de Arte Frumoase, Bruxelles: Portretul idealizat, slab luminat, îl reprezintă pe Marat ca pe un martir. David se inspire din iconografia lui Michelangelo, în special din "David" (p. 150). Marat este înfățișat la doar câteva momente după moarte, cu trupul încă fierbinte și cu o culoare vie, ținând în mână scrisoarea pe care o scria.

Alte lucrări ale lui David

Hristos pe cruce, 1787, ulei pe pânză, 162x122 cm, Muzeul Regale de Arte Frumoase, Bruxelles	Jurământul lui David, 1788, ulei pe pânză, 162x122 cm, Muzeul Regale de Arte Frumoase, Bruxelles
Andromaca jeliindu-l pe Hector, 1783, ulei pe pânză, 162x122 cm, Muzeul Regale de Arte Frumoase, Bruxelles	Madame Recamier, 1788, ulei pe pânză, 162x122 cm, Muzeul Regale de Arte Frumoase, Bruxelles

- Sabinele, 1799, ulei pe pânză, 28x522 cm, Muzeul Luvru, Paris

Subiectul se bazează pe mitul antic al intervenției Sabinelor în luptele dintre părinții și soții lor. Personajele sunt dispuse asemenea actorilor dintr-o piesă: compoziția este organizată simetric în jurul unei figuri feminine cu brațele larg deschise.

- Napoleon Bonaparte trecând Alpii, 1799, ulei pe pânză, 259x221 cm, Muzeul Național din Chateau de Malmaison

David îl prezintă pe Napoleon în postura unui erou romantic. Compoziția a fost inspirată de o sculptură ecvestră a lui Jean-Louis de Falconet. Napoleon își ține în rău calul, ridicând brațul într-un gest de comandă. Mantia sa strălucitoare se revolvă în bătaia vântului, rezonând cu mișcarea cozi și a coamelor calului.

Jacques-Louis David

elemente decorative pentru autorități. Mai mult, tablourile sale neoclasiche sunt concretizarea perfectă a principiilor culturale și estetice ale epocii sale. David l-a construit reputația reușind să transmită în mod explicit un mesaj moral și poetic. Din punct de vedere stilistic, s-a bazat pe o compoziție simplă, ordonată, și pe primatul contururilor asupra culorii. Limitările sale stilistice autoimpuse erau în concordanță cu noua orientare a societății către austeritate și stoicism, ce contrasta flagrant cu frivolitatea decadentă a rococoului. Contururile precise, talentul deosebit în redarea variatelor texturi și finisajul perfect al suprafețelor sunt caracteristicile stilului său. Printre cei mai de seamă elevi ai lui David se numără artiști precum Girodet, Gros și Ingres (p. 304).

■ **Încoronarea lui Napoleon I și a împărătesei Josephine,** 1805-1807, ulei pe pânză, 629x979 cm, Muzeul Luvru, Paris

Această lucrare de mari dimensiuni are o suprafață de peste 50 mp și 150 de personaje. David s-a bazat compoziția pe lucrarea lui Rubens, *Încoronarea Mariei de Medici*. Lucrarea îl prezintă pe proas-

păul împărat al Franței, al cărui chip este subtil luminat, în timp ce o încoronează pe soția lui. Papa o binecuvăntează pe împărăteasă, iar membrii celor două familii imperiale și altele personaje politice asistă la ceremonie. Atenția ne este captată de protagoniștii din centrul scenei, puși în evidență cu ajutorul culorilor strălucitoare

■ **Lictorii aducându-i lui Brutus trupurile fiilor săi** 1789, ulei pe pânză, 3,2x2,7 m, Muzeul Luvru, Paris

David înfățișează poezia lui Brutus, care s-a conștientizat la moarte pentru trădarea unui sacrificiu patriotic în fața lui. Michelangelo îl surprinde suferind stoic în fața de laumână fiind astăzi purtat de femeile îndurătoare înaintea într-un colt întunecat al compoziției. Brutus este cu totul și ngur în disperarea sa

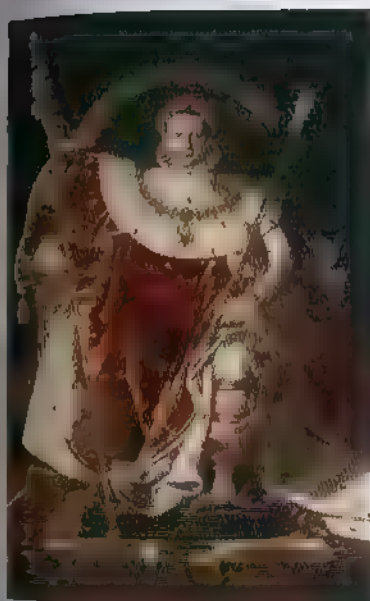
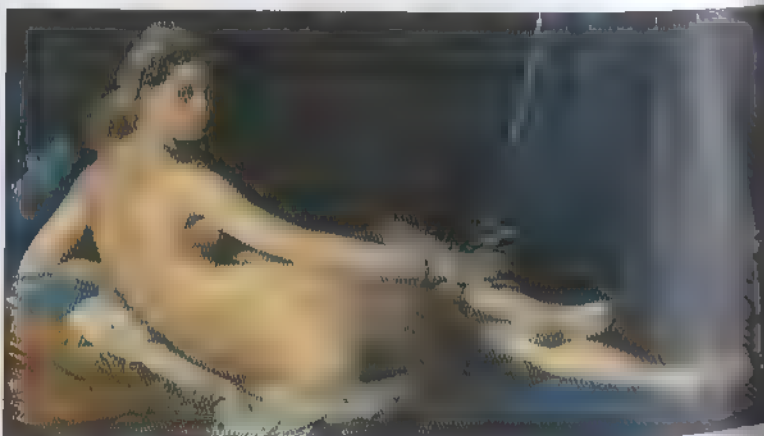
Jean-Auguste-Dominique Ingres

1780, Mentauban – 1867 Paris

■ Descris ce mai adesea ca „mar și senin” ■ Modu în care rafinată a fost
celelalte adesea impresia de detașare recu ■ Atenția meticuloasă până la
detaliu ■ maginire serăuă tău tem n ne lăsa impresia

- 1780 Se naște
- 1791 Se înscrie la
- Academia Regală
- de Arte din Toulouse
- 1797 Studiază cu David
- 1801 Câștigă Premiul
- Rome
- 1824 „...are a lui
- 1834 „...re director
- de la Muzeul Franceze
- de la Roma
- 1841 „...se întoarce la Paris
- 1845 „...leq... de Onoare
- 1855 Medalia de aur la
- Expoziția Universală
- 1867 Moare pe 14 ianuarie

Jean-Auguste-Dominique Ingres a fost elevul și unul dintre marii rivali ai lui Jacques-Louis David (p. 300). Ingres este considerat ultimul mare reprezentant al tradiției picturii istorice clasice. Influențele sale au fost multiple de la Renașterea italiană și până la Școala olandeză. Cu toate acestea, stilul artistului a tins întotdeauna către obținerea unui finisaj extrem de atent. Ingres este cunoscut pentru portretele sale. Artistul considera că desenul este unul dintre mijloacele esențiale în crearea unei opere de artă. Drept urmare, genul portretistic i-a permis să-și demonstreze talentul neegat pentru desenu precis, bine stăpânit, al conturilor, dragostea pentru redarea texturilor și a suprafețelor și măiestria în surprinderea precisă a asemănării. Austeritatea sa

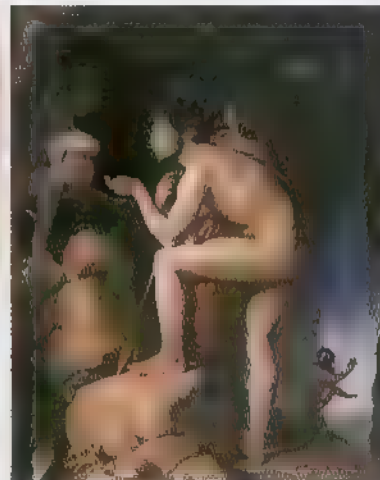
■ Napoleon I pe tronul imperial, 1806. uel
pe pânză, 259x162 cm, Muzeul Armatei, Paris
Acest portret aproape fotografic a lui Napoleon
frapază privitorul contemporan prin sentimentul
unei puternice imobilități, combinat cu lipsa ori-
cărei emoții. Imaginea puterii imperiale a Ingres
este aceea a unui Napoleon șezând nemișcat
pe un tron bogat ornamentat. Prezența unor sim-
boluri medievale ale puterii regale, a sceptrului
a palmei dreptății și a spadei, este intenționată
prin includerea acestor regalia. Lucrarea îl prezintă
pe Napoleon ca moștenitorul de drept al suvera-
nilor din trecut. Tratarea lumii și a cuorilor trans-
formă lucrarea într-un spectacol de bogăție

■ Oedip și Sfînxul 1808-1827, uel pe pânză
189x144 cm Muzeul Luvru, Paris

Un tânăr dezbrăcat înfruntă un sfînx pe jumă-
tate animal pe jumătate femeie, la intrarea
într-o peșteră. Scena este o alegorie a triumfulu-
rațului, personificată de Oedip, asupra rațio-
năului, reprezentat de monstrul înaripat. Fru-
mușeeea fizică a corpului masculin accentuată
de lumina soarelui, este în contrast cu lipsa ani-
mală de unitate a sfînxului: parte om, parte
ieșu, parte pasăre.

■ Marea Odalică, 1814. uel pe pânză
1 x 62 cm Muzeul Luvru, Paris
Modelul stă întors, având un spate alungit,
a încă o privire distantă peste umăr. Nuanțe
aturate de roșu și turcoaz contrastează cu tonu-
e reci ale carnației. Bogăția materia elor
o obiecte or accentuează erotismul exotic
al scenei

stillistică l-a permis să atribute un plus de importanță personajelor sale unice. Cu toate acestea, stilul său a diminuat importanța compozițiilor sale cu mai multe personaje, criticate pentru lipsa lor de unitate și pentru senzația de imobilitate. Compozițiile lui Ingres se inspirau din mitologie, din istoria antică și magistica Orientului. Prin această notă orientală, Ingres și-a câștigat renumele de mare pictor al senzualității feminine și al erotismului de factură exotică. Perfecțiunea liniară a modelelor sale feminine dădea naștere mai degrabă unei senzații de atracție rece, decât unui sentiment de viu. Ingres a avut o mare influență, atât în timpul său, cât și printre artiștii de mai târziu. Printre elevii săi se numără Théodore Chassériau, Hyppolyte Flandrin, Henri Lehmann și Eugene-Emmanuel Amaury-Duval. A fost, de asemenea, extrem de apreciat și admirat de artiștii de mai târziu, precum Edgar Degas (p. 360), Henri Matisse (p. 408) și Pablo Picasso (p. 428).

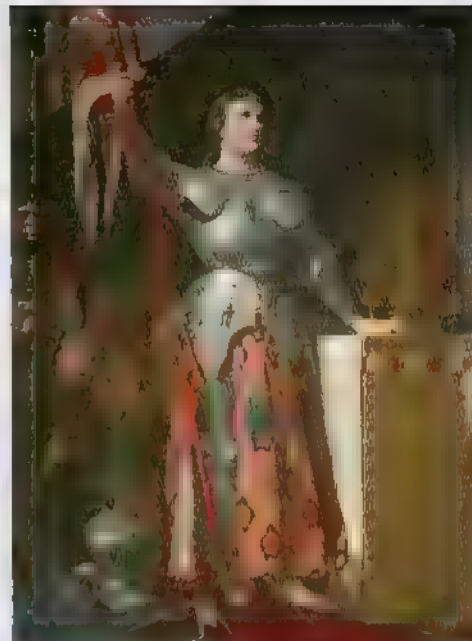
Secolul XVIII

■ Apoteoza lui Homer 1827, ulei pe pânză, 386x515 cm, Muzeul Luvr, Paris

Întreaga compoziție a se organizează în jurul lui Homer, cel care privește. El pare să ige toate personajele afiate picioarele sale. Un model ronează pe Homer ce femei așezate la mar tronului reprezintă mai poeme ale acestuia Odiseea. Printre celelalte prezente pe această se numără Dante, Poussin. Paleta este pastelată, iar aranjamentul elemente picturale, exte de formal. În fundal apare un templu roman

■ Ioana d'Arc la încoronarea lui Carol VII în Catedrala din Reims 1854, ulei pe pânză, 240x178 cm Muzeul Luvr, Paris

Figura Ioanei d'Arc a devenit de mare importanță pentru imaginea culturii franceze. Tabloul a fost comandat pentru o comemorare. Lucrarea are ca subiect devoțiunea ei religioasă în sprijinul familiei regale franceze. Sfânta patroană a Franței este înfășurată stând în picioare lângă un altar înalt, decorat cu basoreliefurile unor figuri religioase și încrustat cu buclerii colorate. Ioana d'Arc poartă o armură strălucitoare. În dreapta ei, un coif și niște mănuși strălucesc pe o tăbăcărie întinsească. În mâna dreaptă ține un scut roșu lance, scoate în evidență axa diagonală a compoziției. Atacurile ei militare sunt contrabalansate de elementele feminine: fusta și părul lung. Fundalul cu flori de crin reiterează legătura indisolubilă dintre ea și conducătorii Franței.

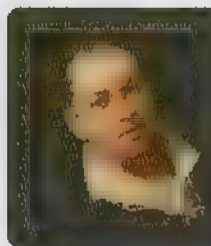
■ Baroneasa Betty de Rothschild 1848, ulei pe pânză pe lemn, 142x102 cm, colecție particulară, Paris

Ingres își etalează talentul de portretist reușind să surprindă expresia modei lui într-o manieră idealizată. Privirea cu care femeia fixează spectatorul creează senzația unei legături intime. Artistul acordă o la fel de mare atenție rochiei elegante. Suprafața strălucitoare a mătăsii are o putere că notă tactică accentuând bogăția portretului. Baroneasa este scaldată în lumina, ce o scoate din fundalul întunecat.

Alte lucrări importante ale lui Ingres

Domnișoara Rivière 1806 Muzeul Luvr, Paris	Prințesa de Broglie 1813 Muzeul Luvr, Paris
Jupiter și Thetis, 1811 Muzeul Luvr, Paris	Baroness Betty de Rothschild, 1848 Muzeul Luvr, Paris
Alte lucrări importante	

Jean-Auguste-Dominique Ingres

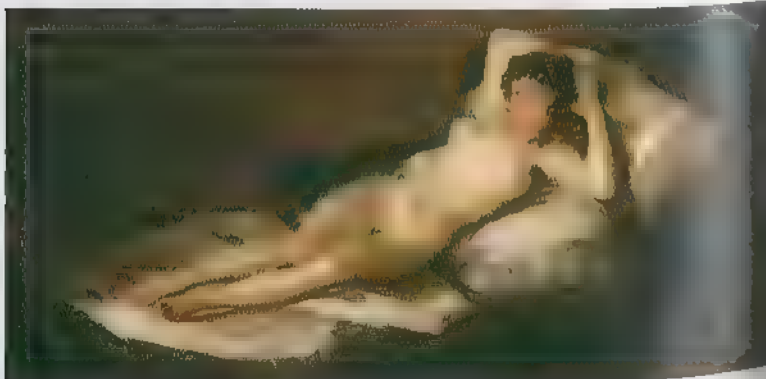

Francisco de Goya

Francisco José de Goya y Lucientes
1746, Fuendetodos – 1828, Bordeaux

- 1746 Se naște pe 30 martie
- 1760 Primele lucrări de artă
- 1775 Începe să lucreze pentru fabrica regală de apăsări
- 1780 Membru al Academiei de San Fernando
- 1789 Revoluția franceză
- 1795 Alina în timpul de pictură a Napoleon
- 1814 Revoluția de la 2 mai
- 1824 Se mută în Franța
- 1828 Moare pe 16 aprilie

Cariera artistică a lui Francisco de Goya se întindea pe un lungul a mai mult de 60 de ani și este marcată de numeroase schimbări socio-politice în Spania. A fost un artist multilateral, producând numeroase pânze, gravuri și desene și lucrând și ca desenator de tapiserii. Inovațiile sale picturale l-au consacrat ca unul dintre primii artiști moderni și au avut un impact major asupra generațiilor de artiști din secolul XIX. Printre măestrii care au avut o mare înrăurire asupra lui se numără Rubens (p. 234), Velázquez (p. 260), Tiepolo (p. 280) și Antonio Rafael Mengs. Stilul său a constituit o ruptură dramatică față de tradițiile maiestuoase ale unor David (p. 300) și a marcat un regres (p. 304). Goya s-a remarcat prin sarcasmul emoțional și realismul lucrărilor sale. Decât să prezinte realitatea aseasonată cu o moralitate înălțătoare, artistul a exporat suferința și urătenia vieții.

■ **Hristos pe cruce**, 1780, ulei pe pânză, 255x153 cm, Muzeul Prado, Madrid

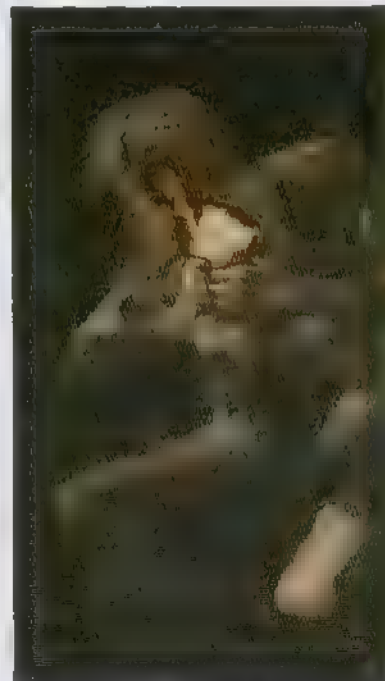
Hristos pe cruce a fost proba dată de Goya pentru admisia în Academia Regală din Madrid. S-a inspirat din lucrările cu același subiect ale lui Velázquez și Mengs. Christul este întors spre ceruri, având întipărită expresia clasică a suferinței. Artistul urmează îndeaproape canoanele și folosește un fundal negru pentru a accentua tonurile gălbui, catifelate, ale trupului lui Hristos. Lumina blândă conferă scenei dramatice a crucii un aer de visare, iar Christul capătă înalțetate în fața tuturor celor la fel de emente: crucea, fundalul și decorul. Artistul fasonază cu subtilitate formele, iar trăsăturile de penel sunt atât de diafane, încât nici nu se văd.

■ **Saturn mănâcându-și fiul**, cca 1821, ulei pe pânză întinsă cu ghips, 146x83 cm, Muzeul Prado, Madrid

Unul dintre *Tablourile negre* ale lui Goya, înfățișează pe zeul antropofag al timpului devorându-și progeneritura. Figura lui Saturn domină scena, în timp ce strânsoarea lui își lasă victima fără vlagă. Izbitoare este strălucirea roșie a sângelui, în comparație cu culonile închise.

■ **Maja nudă (Maja desnuda)**, cca 1800, ulei pe pânză, 97x190 cm, Muzeul Prado, Madrid

Una dintre cele mai celebre lucrări ale artistului, pictura este considerată primul nud lipsit de primire literară. Din pricina lipsei oricărei referințe literare, tabloul a stâmit o mulțime de controverse. Este contrapartea unei alte pânze, *Maja îmbrăcată (Maja vestida)*. Ambele prezintă același model atrăgător, în exact aceeași poziție cîntată.

Pătrunzătoarea sa modanitate de abordare a condiției umane nu făcea diferența între aristocrație și oamenii obișnuiți

Spre deosebire de predecesorii săi, care se exprimau într-o manieră narativă, lucrările lui Goya creau dramatism prin intermediul unor inovații de concepție extrem de moderne. Tablourile sale sunt caracterizate de o paletă îndrăzneță, de lipsa modelajului și de prezența unor distorsiuni vizuale.

În epoca sa, Goya a fost celebru ca portretist. Astăzi este cunoscut pentru explorările sale de adâncime în psihicul uman și pentru antimilitarismul său.

Secolul XVIII

Alte lucrări de Goya

Baba-carba

Măști

Văduva

Ducesa de Alba

Văduva

Familia lui Carol IV

Măști

Maja îmbrăcată

Măști

Timpu și bătrânețe

Măști

Christos pe Muntele

Măști

Autoportret cu doctorul

Amiet, 1820, Inst

Măști

Don Manuel Osorio Mar

de Zuñiga

Măști

Cele două Maja la baie

Măști

Măști

Măști

Măști

■ „Somnul rațiunii naște monștri”, 1799, 215x145 cm, planșa 43, prima ediție, Caprichos, gravură în apă și acvatintă, Muzeul Metropolitan de Artă, New York

Subiectul acestei gravuri aparține unei serii intitulată „Caprichos”, care este reprezentarea vizuală a gândurilor cosmice ale lui Goya. A fost influențat de lucrările lui Albrecht Dürer, în care artistul explorează noțiunea de melancolie. În această lucrare autobiografică, Goya se infățișează pe sine într-o poziție de creație grotescă, născută din sfera irațională a creației sale. Ființele nocturne, amenințătoare în aer, pândind din umbră și bântuindu-l pe se-

■ 3 mai 1808: Executarea apărătorilor Madridului, 1814, ulei pe pânză, 266x345 cm, Muzeul Prado, Madrid

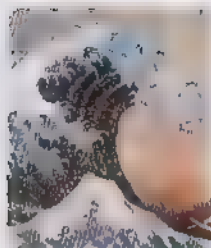
Tabloul a fost comandat de rege în semn de protest împotriva reg mului napoleonic. Jciderrea rebelilor cadată o semnificație simbolică prin opoziția creată de Goya între violența ordonată de autoritatea haotică. Contrastul între lumină și întuneric este analog prăpastiei create între figurele intersanjabile ale soldaților și identității încurcate ale victimelor lor

■ Manechinul de paie, 1791-1792, ulei pe pânză, 267x160 cm, Muzeul Prado, Madrid

Tabloul face parte dintr-o serie de planșe destinate realizării unor tapiserii de mari dimensiuni. Personajele rustice, decorative fuseseră alese chiar de rege, în intenția de a crea o atmosferă veselă, lipsită de griji. Compoziția se organizează în jurul păpușii de paie aruncate în aer cu ajutorul unei păturii. Deși ritualul pare o „păcă” rigiditatea femeilor, precum și forma și mișcările artificiale ale păpușii, creează o atmosferă neliniștitoare

Francisco de Goya

Stampele japoneze

1600 – anii 1890

■ Școala ukiyoe a născut st. u. unor artiști precum Toyoharu
Monet van Gogh și Gauguin ■ Xi. Ugravuri e rep
episoade din viața de zi cu zi și scene de teatru kan
impr. ca artiști editori și grav

■ 1600-1860 Xilografurile
ukiyo-e înflor. esc. ca artă
populară

1760-1849

Katsushika

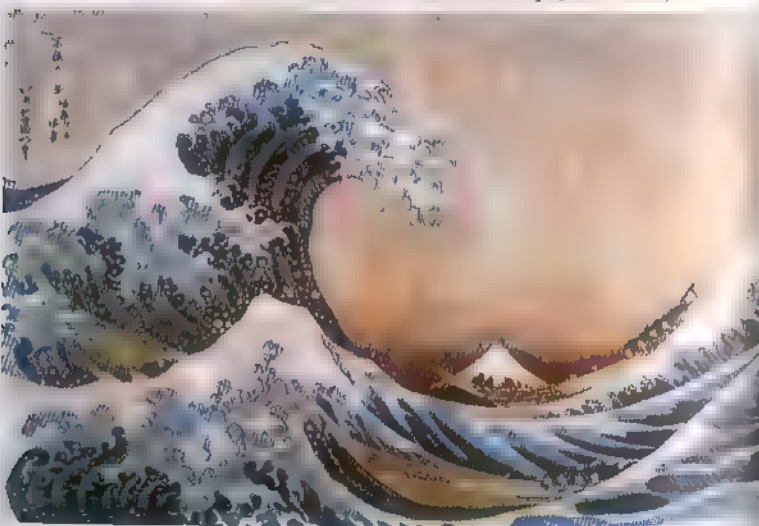
1797-1858

Akiyoshi

1867 Parizienii asistă
la prima expoziție oficială
de artă „meser nipone”
la Expoziția Moni

~1890 Popul art. ukiyo
vampelor crește

Arta stampele ukiyo-e s-a dezvoltat în Japonia ca rezultat al apariției unei cereri din partea clasei mijlocii pentru scene de gen contemporane. Cuvântul ukiyo s-a putea traduce prin „Imaginea lumii trecătoare”. În timpul perioadei Edo, stilul de viață din centrele urbane japoneze era desemnat drept ukiyo, termenul ce descria moda, distracțiile și decadența citadină. Stampele ukiyo e înfațșează viața cotidiană, păstrând totuși și interesul tradițional pentru peisaj. Ele se caracterizează prin lipsa de adâncime, printr-un colorit luminos și opac prin spațialitate plană, narativitate și preeminența liniei.

■ Ando Hiroshige: **Rupere de nori la Shono**, cca 1833, din 53 de etape de drumuri spre Tokaido, 22x34,5 cm

Această scenă parecum bizară, cu un cer înnoțat și întunecos și copaci în bătaia vântului, ne prezintă efecte de ploie asupra drumetilor. Dagona ale formate de ploie și de oameni ce așază accentuează dinamismul imaginii.

■ Ando Hiroshige: **Livadă de pruni, Kameido**, 1857, din O sută de vederi celebre din Edo, xilografură, 34x23 cm, Muzeul Brooklyn, New York

Prunul, cu ramurile sale întinse și mugurii înfloriți, este figura centrală a compoziției. Pomul din prim-plan îl introduce pe privitor în scena

■ Hokusai Katsushika: **Marele val**, cca 1830, din Treizeci și șase de vederi ale Muntelui Fuji, xilografură, 24,6x36,2 cm

În zilele noastre, aceasta este una dintre cele mai des reproduse stampe japoneze. Puterea mării și forța sa neîmbrănzită sunt aspecte importante ale vieții japonezilor.

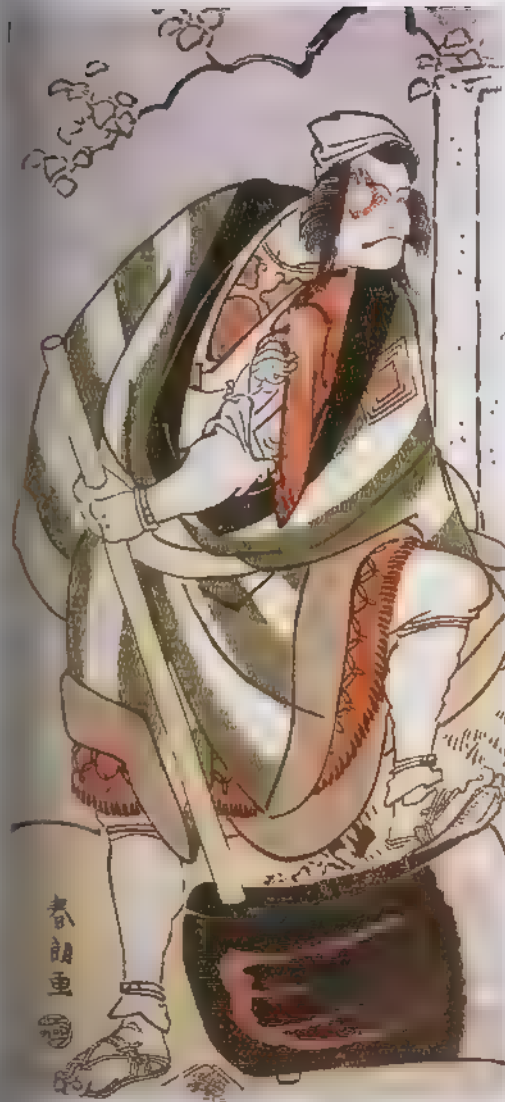

desenate, precum și intenția de-a provoca spiritul de observație al privitorului. Perspectiva este sugerată prin poziționarea obiectelor – cele din josul lucrării sunt considerate în prim-plan, iar cele de sus, în fundal. Stilul ukiyo-e a avut o influență majoră asupra mpresioniștilor, atât prin alegerea subiectelor din viața contemporană, cât și prin paletă și prin modalitatea de construcție. În Occident au ajuns să fie cunoscuți mai ales Hokusai Katsushika și Ando Hiroshige. Hokusai a lăsat în urmă aproape 30.000 de stampe, tablouri și desene. Cea mai influentă lucrare a sa este seria de *manga* în 15 volume, având drept subiect Muntele Fuji. Hokusai a fost receptiv la influențele Occidentului, Hiroshige, care a ajuns să fie cunoscut în Occident de abia după moartea sa, a fost unul dintre cei mai importanți artiști ukiyo-e. Cea mai celebră lucrare a sa este *Cincizeci și trei de etape pe drumul spre Tokaido*, o serie de scene din diverse puncte ale celebrului traseu ce traversează Japonia.

■ **Podul din Fukagawa** de Hokusai Katsushika cca. 1820 xilografură, 28x40 cm Staatliches Kupferstichkabinett, Dresda

Această reprezentare detaliată a unui pod prezintă influențe străine în colorit, perspectivă și modalitatea de tratare a umbrelor. Deși xilografurile de tip ukiyo-e s-au axat în principal pe scene de gen, s-a continuat și tematica mai tradițională a reprezentării unor peisaje naturale. Hokusai, un adept al gravurii de peisaje, a fost primul care a permis ca lucrările să fie influențate de stilul european. Produsele europene fiind interzise în Japonia, Hokusai a trebuit să studieze gravurile europene aduse ilegal.

Alte lucrări japoneze

Hokusai Katsushika: Muntele Fuji pe vreme sen nă, cu vânt din sud, cca 1831 "Temu-a 3 pe nant" xilografură, Rijksmuseum Amsterdam

Hokusai Katsushika: Casacada în care Yoshitsune s-a spălat caful, cca 1832 xilografură, 8,2x14 cm

Ando Hiroshige: Cartierul boangilor, Kanda, 1857

Ando Hiroshige: Festivalul Sanno din Kojimachi, cca 1857 xilografură, 31,4x13,5 cm Muzeu de Arte Frumose din Boston

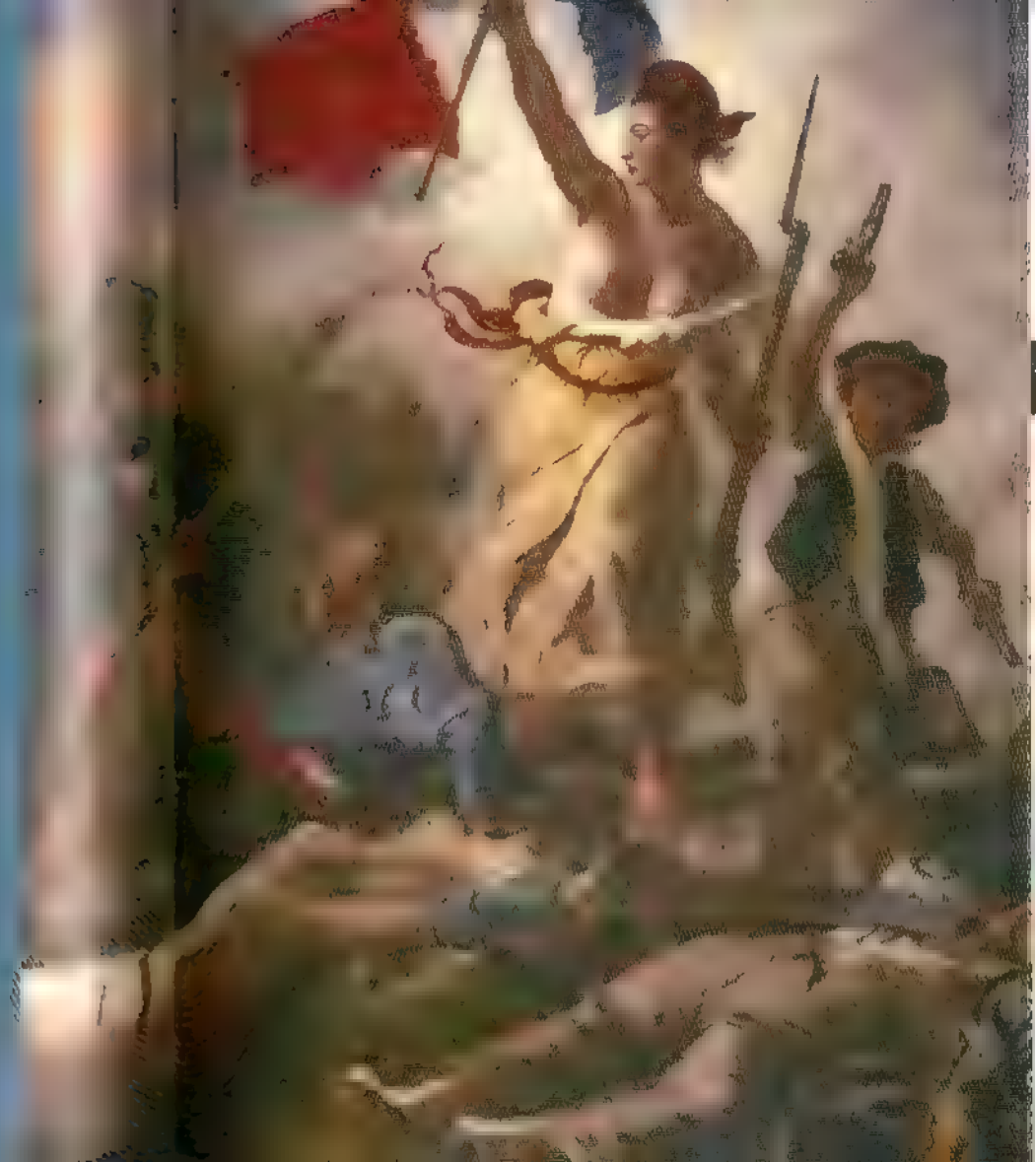
Ando Hiroshige: Procesiunea de la Festivalul Sanno din Kojimachi, cca 1857 xilografură, 31,4x13,5 cm Muzeu de Arte Frumose din Boston

■ **Hokusai Katsushika: Actorul Sakata Hangoro III în rolul lui Chinzei Hachirōno Tametomo.** 1791, xilografură, 31,4x13,5 cm Muzeu de Arte Frumose din Boston

Acest portret al unui actor îmbrăcat în costumul său, reprezintă un tip de stampă extrem de răspândit, ce reprezenta interpreti de teatru kabuki, dând măsura importanței acestei forme de divertisment de care se puteau bucura clasele mijlocii în timpul perioadei Edo. Subiectele pieselor erau adaptate gustului nesofisticat al publicului, concentrându-se pe legende și pe viața contemporană. În teatrul kabuki, toate personajele erau interpretate de bărbați. Reprezentările actorilor, cum este și aceasta, erau foarte îndrăgite.

Secolul XIX

Eugene Delacroix - Libertatea călăuzind poporul
(28 Iulie 1830) 1830, ulei pe pânză, 261 x 325 cm
Museum of Modern Art, New York

Secolul XIX

1780-1850 Romantismul

William Blake
Caspar David Friedrich
J.M.W. Turner
Joseph Mallord William Turner

1848-1900 Pre-rafaeliții, „Arte și Meserii”, Clasicismul victorian

Thomas Woolner
James Colinton
Arnold Böcklin

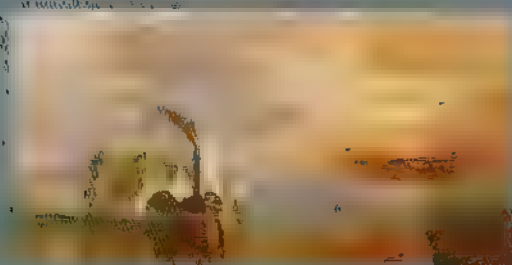

1850-1900 Realismul și Naturalismul

John Constable
Theodore Géricault
Eugène Delacroix
Thomas Cole
Emanuel Gottlieb Leutze
Frederic Edwin Church

William Holman Hunt
Dante Gabriel Rossetti
Frederic Stephens
John Everett Millais
Edward Burne-Jones
James McNeill Whistler
William Morris
Edward Robert Hughes

Jean-Baptiste Corot
Jean-François Millet
Adolf von Menzel
Gustave Courbet
Edouard Manet
Ilya Repin
Thomas Eakins
Henry Ossawa

1860-1900 Impresioniștii

Camille Pissarro
Edgar Degas
Auguste Rodin
Pierre-Auguste Renoir
Claude Monet
Georges Seurat
Mary Cassatt

1860-1900 Post-impresioniștii

Paul Cézanne
Paul Gauguin
Vincent van Gogh

1880-1920 Art Nouveau, Jugendstil

Henri de Toulouse-Lautrec
Henri Rousseau
Frederic Bazille
Alfred Sisley
Gustave Caillebotte
Childe Hassam

1850-1900 Simbolismul, Neoromantismul

Pierre Puvis de Chavannes
Gustave Moreau
Odilon Redon
Ferdinand Hodier
Mikhail Vrubel
James Ensor
Edvard Munch
Leon Spillhaert

Louis Comfort Tiffany
Antoni Gaudí
Alphonse Mucha
Charles Robert Ashbee
Gustav Klimt
Aubrey Beardsley
Egon Schiele

1898-1908 Primitivismul, Fauvismul

Henri Matisse
Georges Rouault
Raoul Dufy
Charles Camoin
André Derain
Amadeo Modigliani

Secolul XIX

Secolul XIX a fost martorul apariției și dezvoltării unei pleiade de mișcări stilistice. Romantismul s-a dezvoltat în cea de-a doua jumătate a secolului XVIII ca o reacție la raționalitatea idealizată de neoclasicism. Caracteristica principală a romantismului a fost preeminența emoției asupra rațiunii. Paleta coloristică s-a intensificat, iar subiectele au căpătat o tentă mai dramatică. În fruntea mișcării se află pictorii francezi Théodore Géricault și Eugène Delacroix. Lucrările amândurora se concentrau pe scene pline de dramatism. Atât Géricault, cât și Delacroix explorau cu aviditate posibilitățile picturale ale melancoliei, ale nemulțumirii și ale excesului.

Alte două figuri de seamă ale romantismului au fost pictorul spaniol Francisco Goya și artistul englez William Blake (*Satan ridicând la luptă îngerii răzvrățiți*). Deși lucrările lor aveau un caracter predominant narativ, o seamă de romantici erau artiști peisagiști, precum Thomas

Secolul XIX

■ **Gustave Caillebotte: Rașchetatorii de parchet** 1876, ulei pe pânză, 102x146,5 cm, Muzeu, Orsay, Paris

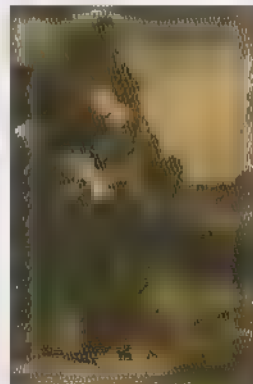
■ **Henri Rousseau: Visul**, 1910, ulei pe pânză, 204x298,5 cm, Muzeul de Artă Modernă, New York

■ **Gustave Moreau: Orfeu**, 1865, ulei pe pânză, 154x99,5 cm, Muzeul Orsay, Paris

Cole (*Izgonirea – luna și lumina focului*), J.M.W. Turner, John Constable sau Caspar David Friedrich.

Romantismul a legitimat imaginația ca principiu al creației artistice și a dus la dezvoltarea teoriei *artei pentru artă*.

Acesta susținea că arta nu trebuie să se preocupe de alte subiecte, precum literatura, istoria sau religia, ci să existe ca ramură de sine stătătoare a vieții spirituale. *Nocturna* lui James McNeill Whistler întruchipa perfect noua independență a artei, anticipând evoluțiile ulterioare ale Impresionismului. Curentul *prerafaelit* și cel denumit *arte și meserii* aveau un obiectiv diferit, îmbinând subiectivitatea cu dorința de

Introducere

a lega arta de alte discipline. Prerafaeliții erau un grup de șapte pictori englezi, care își căutau sursele de expresie artistică în arta prerenașcentistă. Conținutul simbolic al lucrărilor lor își avea sursa în literatură. Printre reprezentanții majori se află Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt (*Păstorul tocmit*), John Everett Millais (*Ofelia*), și Edward Burne-Jones

Naturalismul a fost o creație a unui grup de artiști cunoscuți drept *Școala de la Barbizon*, care împinau atmosfera romantică cu observarea realistă a naturii. Din grupul care realiza peisaje în pădurea de la Fontainebleu făceau parte Théodore Rousseau, Jean-Baptiste Corot și Jean-François Millet.

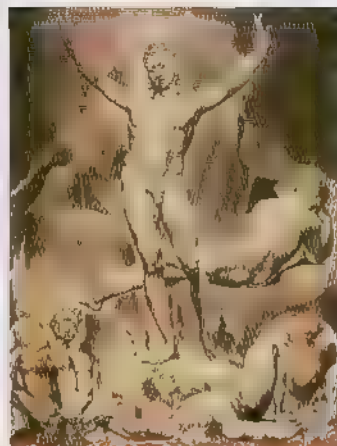
Curentul realist respingea atât idealizarea neoclasică, dar și sentimentalismul specific romantismului. Picturile unor Gustave Courbet, Gustave Caillebotte (*Rașchetatori de parchet*), Honoré Daumier și Thomas Eakins (*Clinica Agnew*), sunt o bună ilustrare a acestui stil. Inspirându-se din pictura tradițională de gen nord-europeană, artiștii s-au

Mikhail Vrubel:
Demon șezând,
1890. uie pe pânză,
114x211 cm
Galeria Tretyakov,
Moscova

Alphonse Mucha:
Dans
1898. litografie
38x60 cm

William Blake:
Satana ridicând la luptă îngerii răzvrătiți,
cca 1800.
acuare a pe hârtie,
34 3x42 cm, Muzeul
Victoria și Albert,
Londra

ținut deoparte de subiectele istorice și mitologice, preferând scene din viața cotidiană.

Impresionismul a preluat din realism tipul de subiect tratat. Firul conducător al mișcării era un realism de tip științific, profund influențat de progresele înregistrate în înțelegerea modului de funcționare a aparatului optic uman; curentul s-a inspirat din noua estetică a xilografurilor japoneze și a fotografiei moderne. Respingiți de Academie, impresioniștii, precum Camille Pissarro, Edgar Degas, Claude Monet, Alfred Sisley (*Ceața*) și Rosa Bonheur (*Arând la Nivernais*), au pictat instantanee ale vieții moderne și au înregistrat efectele luminii asupra subiecților lor cu trăsături de penel viguroase. Neo-impresionismul pointilistului Georges-Pierre Seurat și al primitivistului Henri Rousseau (*Visul*) sunt prelungiri ale esteticii impresioniste.

Postimpresionismul a luat naștere din impresionism, continuând abordarea acestuia în ceea ce privește definirea formelor cu ajutorul culorilor, dar respingând pretențiile de obiectivitate științifică. Cei mai notabili artiști ai

postimpresionismului sunt Paul Cézanne, Vincent van Gogh și Paul Gauguin. Ei susțineau că expresivitatea individuală, subiectivă este superioară redării fidele a realității. Postimpresioniștii au lucrat într-o varietate de stiluri, iar majoritatea artiștilor aparținând acestei mișcări au făcut parte și din alte curente.

Gauguin și van Gogh pot fi integrați și curentului simbolist. Ei considerau că anumite culori, forme abstrase și subiecte spiritualizate pot provoca un răspuns emoțional din partea privitorilor.

■ **William Holman Hunt**
Păstorul tocmet
1851 ulei pe pânză
Galeria
Manchester
Manchester

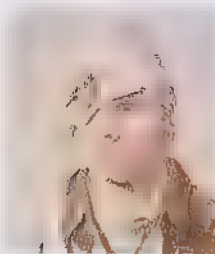
■ **Thomas Cole:**
Izgonirea - luna și lumina focului
cca 1828, ulei pe pânză,
91,4x122 cm.
Muzeul Thyssen
Bornemisza,
Madrid

■ **John Everett Millais:**
Ophelia.
1851-1852,
ulei pe pânză,
76,2x118 cm,
Tate Britain
Londra

Alți simbolisti, precum Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau (*Orfeu*), Edvard Munch (care face parte și din mișcarea Secession din Berlin) și Mihail Vrubel (*Demon șezând*) se inspirau din surse literare și mitologice pentru a crea o formă decadentă de simbolism.

Art Nouveau este strâns legată de simbolism. Ideile curentului au fost adaptate de către Gustav Klimt și Alphonse Mucha (*Dans*), aceștia utilizând în imaginile lor figurative și elemente de design interior.

Fauvismul, al cărui lider este Henri Matisse, s-a inspirat din postimpresionism, folosind culori vii într-o manieră subiectivă și uneori agresivă.

Caspar David Friedrich

1774, Greifswald — 1840, Dresda

■ **1774** Născut pe 5 septembrie la Greifswald, Germania

■ **1781** Moare mama sa

■ **1787** Moare fratele său, îngeri și să-l văd pe Friedrich de la învia

■ **1794** Se înscrie la Academia de Artă din Lübeck

■ **1798** Pleacă la Dresda

■ **1810** Devine membru al Academiei Prusace de Arte din Berlin

■ **1816** Devine membru al Academiei de Arte din Berlin

■ **1840** Moare pe 12 mai la Dresda

Caspar David Friedrich a fost unul dintre cei mai importanți peisagiști ai romantismului german. În opoziție cu abordările tradiționaliste, Friedrich reușea să confere peisajelor sale un simbolism religios profund. Printre subiectele preferate ale lui Friedrich se numărau misterioase ruine de biserici, cimitire năpădite de ceață și peisaje cu păduri în lumina lunii. Utiliza o paletă de culori reci și o lumină tăioasă, pentru a induce stări de melancolie sau singurătate tragică. Respingea reprezentarea pur figurativă în favoarea unui amestec de spiritualitate religioasă și peisaj contemporan. Friedrich credea că puterea spirituală a naturii poate ajuta omul să ajungă la o mai bună înțelegere a vieții. Deși după moarte reputația sa a început să pălească, lucrările sale au fost redescoperite și au influențat pe artiștii romantici de mai târziu.

■ **Bărbat și femeie contemplând luna**, cca 1824
ulei pe pânză, 34x44,1 cm
Alte Nationalgalerie, Berlin

Două personaje tăcute apar într-un peisaj scăldat de lumina lunii. Siluetele lor întinse se conturează într-un prim-plan încetșos, în contrast cu întinderea incandescentă a cerului nocturn. Imaginea unui copac uscat nu face decât să amplifice efectul sumbru. Există și alte variante ale lucrării, inclusiv *Doi bărbat contemplând luna*, cca 1820.

■ **Călătorul deasupra unei mări de ceață**, cca 1818,
ulei pe pânză, 94,8x74,8 cm,
Kunsthalle, Hamburg

Personajul singuratic este, probabil, un autoportret al artistului. El este îmbrăcat cu o haină neagră și ține în mână un baston. Și-a întors spatele către privitori și pare absorbit de mișcarea smocurilor groase de ceață. Perspectiva compoziției și poziționarea personajului uman forțează privirea spectatorului să urmărească diagonala până departe, în ceață. La orizont, un lanț de munți accentuează senzația de întindere nesfârșită.

■ **Ruine în pădure**,
1809–1810, ulei pe pânză,
110x171 cm, Castelul
Charlottenburg, Berlin

Într-un peisaj de iarnă, Friedrich înfățișează ruinele unei abații părăsite, înconjurată de un pălc de copaci desfrunziți. Niște morminte apar în prim-planul sumbru. Lucrarea dă senzația de tristețe, de pierzanie, făcând

referire nu numai la efemeritatea vieții pământești ci și la declinul Germaniei în urma războaielor napoleoniene.

Alte lucrări ale lui Friedrich

Altarul Tetschen, 808
Zionische Galerie, Dresden
Vedere din insula Rügen
1818–1819, Muzeul Oscar
Reinhold, Winterthur

Mare înghețată,
cca 1823, 825 Kunsthalle
Hamburg

Riesengebirge 1833
Galerie S., Petersburg
Copacul singuratic
1835, Alte Nationalgalerie, Berlin

Călugăr la malul mării
cca 1817,
Alte Nationalgalerie, Berlin
Cimitirul înzăpezit a mănăstirii 1817–1819
Galerie S., Petersburg

Théodore Géricault

1791, Rouen — 1824, Paris

- Lucrările sale sunt o sinteză a romantismului și al realismului, inspirate de Michelangelo, Rubens și de pictura clasică, dar și de pictura neoclasică în lumea marilor artiști.
- Tratează subiectele dramatice, șocante.

- 1791 Genesă pe pânză, 11x16 cm, Muzeul de Artă, Franța
- 1812 Trime prin mașină, 18x24 cm, Muzeul de Artă, Franța
- 1816 Întâlnește pe îngere, 18x24 cm, Muzeul de Artă, Franța
- 1818 Capete retezate, 50x61 cm, Muzeul Național, Stockholm
- 1819 Pluta Meduzei, 491x716 cm, Muzeul de Artă, Franța
- 1820-1822 Portretul unei nebuie, 77x65 cm, Muzeul de Artă, Franța
- 1824 Moare pe 26 ani

Theodore Géricault este artistul exemplar al romantismului. Géricault a explorat scene cu o puternică încălzire emoțională, imagini tipice ale suferinței, morții sau victoriei. A creat numeroase studii ale corpului uman atât viu, cât și neînsușit, și a studiat comportamentul pacienților unui spital de psihiatrie. Prin patosul lor, portretul alienațiilor mintal și imaginile muribunzilor au căutat caracterul unor spectacole vizuale fascinante. De la atracția sa timpurie pentru naturalismul lui Michelangelo (p. 150), Géricault a păstrat un interes constant pentru realism, detalii, texturi și nuanțe. Din punct de vedere stilistic, a obținut efecte dramatice prin folosirea unor culori saturate îndrăznețe, a luminii puternice și a contururilor accentuate. A avut o mare influență asupra lui Delacroix și a realismului.

■ **Capete retezate, 1818**
ulei pe pânză, 50x61 cm, Muzeul Național, Stockholm
Imaginea crudă a unor capete umane retezate este prezentată din postură imparțială a unui pictor de natură moarte. Géricault a observat cu meticulozitate degradarea treptată a trăsăturilor umane și a redat o cu o șocantă abundență de detalii.

■ **Pluta Meduzei, 1819**, ulei pe pânză, 491x716 cm, Muzeul de Artă, Franța
Monumentala lucrare este inspirată de un naufragiu din epocă, a cărui cauză – o eroare de pilotaj – fusese mușamalizată de autorități.

Din cauza subiectului său, lucrarea a stârnit numeroase controverse. În ea se întâlnesc ideile izare de tip neoclasic și emotivitatea specific romantică. Tratarea idealizată a corpurilor este în contrast cu reprezentarea reală a suferinței.

Lucrări de Géricault

- Cuirasier rănit părăsind oștră, 1812, ulei pe pânză, 18x24 cm, Muzeul de Artă, Franța
- Portretul unei nebuie, 1822, ulei pe pânză, 77x65 cm, Muzeul de Artă, Franța

■ **Femeie suferind de mania jocurilor de noroc, 1822**, ulei pe pânză, 77x65 cm, Muzeul de Artă, Franța

Subiectul satisface interesul romantic pentru extreme și idiosincrasii. Géricault a început să picteze portrete ale alienațiilor la cererea doctorului E.J. George, încercând să surprindă fizionomiile

Théodore Géricault

Eugène Delacroix

Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix

1798, Charenton-Saint-Maurice — 1863, Paris

■ Stilul său prezintă toate trăsăturile romantismului. Este un pictor care a fost capabil să exprime în mod clar și puternic sentimentele, ceea ce este dovada unei înțelegeri profunde a sufletului uman.

- 1798 Se naște pe 26 aprilie în Charenton-Saint-Maurice
- 1816 Se înscrie la Școala de Arte Frumoase din Paris
- 1822 Are prima expoziție în Anglia
- 1825 Primește comenzi pentru tablouri de decor
- 1828 Vizitează pentru 6 luni Africa de Nord
- 1835 Expune la Expoziția Universală din Paris
- 1863 Moare pe 9 iunie

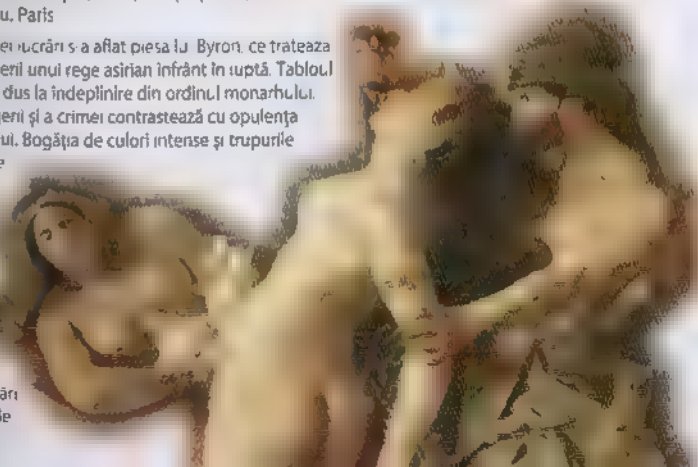
■ **Femei din Alger**, 1834
ulei pe pânză, 180x229 cm
Muzeul Luvru, Paris

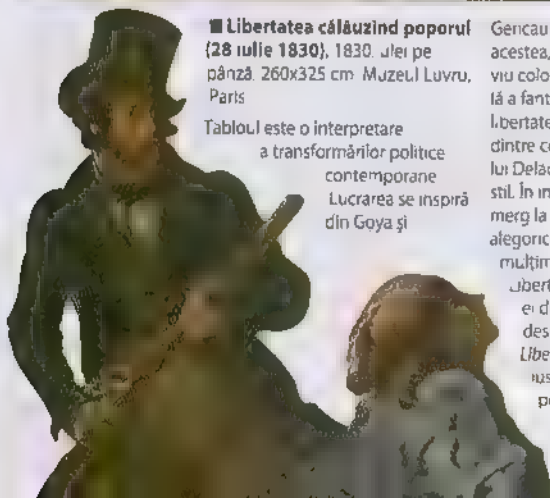
Scena de harem întinsească, intimă, ne prezintă niște femei cu părul închis la culoare, îmbrăcate în costume tradiționale, într-un decor ale cărui elemente arhitecturale și ornamentale sunt atent observate. Lucrările cu subiect exotic ale lui Delacroix au devenit extrem de populare. Astfel de imagini satisfceau fascinația publicului francez pentru Orient și pentru misticismul și tinuturile îndepărtate.

■ **Moartea lui Sardanapal**, 1827, ulei pe pânză, 392x496 cm, Muzeul Luvru, Paris

La originea acestei lucrări s-a aflat piesa lui Byron, ce tratează subiectul sinucidenței unui rege asirian înfrânt în luptă. Tabloul descrie masacrul dus la îndeplinire din ordinul monarhului. Imaginea distrugerii și a crimei contrastează cu opulența vizuală a decorului. Bogăția de culori intense și trupurile contorsionate ale concubinelor muribunde creează o senzație de proarei, dar și de senzuialitate. În mijlocul întregii descătușări de energie, regele și veștea detașată

Tabloul este o interpretare
a transformărilor politice
contemporane
Lucrarea se inspiră
din Goya și

Gencauit. Demn de remarcat că între acestea, este faptul că această paravă viu colorată este o reprezentare a vobă la a fanzilor romantice cu p a a libertate și egalitate. Tablou este una dintre cele mai importante lucrări ale lui Delacroix, atât ca subiect cât și ca stil. În imagine, locuitorii Parisului merg la braț sub standardul unei alegorice a Libertății înconjurată de multime și de soldați muribunda. Libertatea iese triumfătoare din de zgolzi sunt simbolurile de descătușări în noua republică. Libertatea catădușind poporul, iustrează dinamismul revoluției politice din epoca lui Delacroix și a ajuns să fie percepută ca un simbol al Revoluției franceze.

Alte lucrări ale lui Delacroix

$$d^r$$
$$\mathcal{L}(\mathbf{M}) = \mathcal{L}(\mathbf{M}^T)$$
$$1^r \quad 1^r \quad 1^r \quad 1^r \quad 1^r$$

τ τ $\frac{1}{2} \pi$ $\frac{3}{2} \pi$ $\frac{1}{2} \pi$ $\frac{3}{2} \pi$

Barca lui Dante, ilustrarea unei scene din Divina Comedie de Dante, a consacrat ca artist pe Delacroix.

Compoziția structurată într-o manieră teatrală, se inspira, atât prin culori, cât și prin organizare, din *Pluto Meduzei* de Géricault. În imagine, Dante și Virgiliu traversează apele zburcimate ale iadului. Cere doja

personaje stau în picioare în
unre, pe un fundal de un roșu
amenințător. În momentul în
care trupurile damnaților
încearcă să se urce în barcă,
Dante se apleacă spre Virgil u,
căutându-i sprințul și protecția

Eugène Delacroix

John Constable

1776, East Bergholt – 1837, Hampstead

■ Peisajele lui Constable se disting prin naturalismul lor. El a săvârșit o revoluție în pictura peisajului, carea densă a culorilor și prinț-o paelă precă pă- recunoașterea, de abia la vârsta de 53 de an

- 1776 S-a născut pe 11 aprilie la East Bergholt din Anglia
- 1796-1798 Studiază la John Thomas Smith și George Frost
- 1799 S-a înscris la Academia Regală
- 1801-1806 Acele excursii în Derbyshire Kent și în zona acurilor
- 1821 Se mută în Hampstead
- 1824 Primește premiul de aur la Salonul de la Paris
- 1829 Devine membru plin al Academiei Regale
- 1837 Moare în Hampstead pe 31 martie

■ **Peisaj cu râu, 1820, ulei pe pânză, Muzeul Lazarovici, Madrid**

Acest peisaj tulburător depășește pacea senină și admi rația pentru p- ace- rile simple ale vieții, pe care le regăsim în mod obișnuit la Constable. Culorile întinse ale scenei ne prezintă o natură puternică și schimbătoare. Cerul încărcat creează o atmosferă de așteptare încordată

Peisagist de renume, John Constable pune în fața ochilor privitorilor săi fermecătoare priveliști ale provinciei englezești. Lucrările sale au fost influențate de către Ruisdael (p. 252), Lorrain (p. 232) și Gainsborough (p. 294) și au avut, la rândul lor, impact asupra lui Delacroix (p. 330) și a Școlii de la Barbizon. Constable lucra îndeobște tablouri de mici dimensiuni, detaliate cu minuție și atent observate, sau scene ample, pe care le executa în atelierul său. Peisajele sale întime revelează existența unei afecțiuni sincere și poetice față de natură. Constable a devenit din ce în ce mai fascinat de observarea fenomenelor atmosferice – norii, spre exemplu – și a creat numeroase studii ale acelorai subiecte în condiții meteorologice diferite.

■ **Studiu de nori, 1822, ulei pe hârtie, 24x30 cm, colecție particulară, Sotheby's, Londra**

Între anii 1821 și 1822, Constable a realizat numeroase studii ale unor formațiuni noroase în diferite condiții meteorologice și cu diverse nuanțe. Scopul său era acela de a surprinde efectele pasagerale ale luminii și felul în care aceasta schimbă înfățișarea cerului, pentru a se folosi mai târziu în peisaje. Această lucrare a fost pictată repede, cu tușe nervoase și cu o paletă restrânsă de culori: alb, albastru și galben.

■ **Căruța cu fân, 1821, ulei pe pânză, 130,2x185,4 cm, Galeria Națională, Londra**

Prezentând un peisaj din Suffolk, lângă râul Stour, acest tablou de mari dimensiuni a fost creat în atelier, pe baza unor studii anterioare executate în aer liber. Constable pictază o luncă înverzită, o casă țărănească și un mic grup de țărani, ce adună fân în depărtare. Titlul lucrării este dat de căruța trasă de cal, care apare în prim-planul tabloului.

Alte lucrări importante de Constable

- Parcul Wivenhoe, Essex, 1816, ulei pe pânză, Muzeul Fitzwilliam, Cambridge
- Inaugurarea podului Waterloo, 1829, ulei pe pânză, Centrul Yale de Artă Britanică, New Haven
- Ferma Glebe, 1830, ulei pe pânză, Tate Britain, Londra
- Calul alb, 1819, ulei pe pânză, Colecția Frick, New York
- Moara de la Gillingham, 1824, ulei pe pânză, Muzeul Fitzwilliam, Cambridge

J. M. W. Turner

Joseph Mallord William Turner

1775, Londra – 1851, Chelsea

■ A explorat coloristic posibilitățile
fenomenelor naturii ■ Peisajele sale sunt pline de
elemente distructive

- 1775 Se naște Joseph Mallord William Turner pe 23 aprilie, la Londra
- 1779 Se înscrie la Academia Regală
- 1802 Devine membru plin al Academiei Regale
- 1807 Devine profesor de perspectivă la Academia Regală
- 1814 Este unul dintre fondatorii Art Union and Benevolent Institution
- 1837 Renunță la poziția de profesor de perspectivă
- 1845 Devine președinte al Academiei Regale
- 1846 Se mută la Chelsea
- 1851 Moare pe 9 decembrie

■ **Ulise înfruntându-l pe Polifem – Odissea lui Homer** 1829, ulei pe pânză, 132,5x203 cm
Galeria Națională, Londra

După ce-l răzbină pe Neptun prin înfrângerea ciclopului, Ulise înfățișat în roșu, flutură un steag de pe catargul corăbiei sale. Jriașul Polifem apare deasupra ambarcațiunii ca o siluetă desprinsă dintr-o formațiune noroasă.

Secolul XIX

J.M.W. Turner aparține școlii romantice. Artă sa este influențată de Joseph Wright of Derby (p. 298), Wilson de Louthembourg și Nicolas Poussin (p. 228). A lucrat cu diverse medii, producând acuarele, picturi în ulei și gravuri. Stilul său a păstrat, în timp, fluiditatea și prospețimea acuarelor sale timpurii. Turner prefera peisajele marine, explorând posibilitățile dramatice ale furtunii și trăznitelui.

Stilul artistului se caracterizează prin luminozitate și claritate. În peisajele sale, culoarea și lumina sunt atât subiectul, cât și mijloacele de construcție a compoziției. În mod uzual, paleta lui Turner cuprinde nuanțe pure, aprinse, de roșu și galben. Evită umbrele și oscilează între folosirea unor straturi de culoare dense și a unor mai diluate. Eclerajul său caracteristic, ce pare uneori că inundă pânza, dizolvă formele aproape până la abstracție

■ **Ultimă cursă a vasului Téméraire**, 1838, ulei pe pânză, 91x122 cm, Galeria Națională, Londra

Obiecte din acest peisaj marin la asfârșit capătă o personalitate distinctă prin jocul culorilor și al tușelor energice. Elementul central îl constituie o ambarcațiune veche, tractată de un vas cu aburi. Nobila și impunătoare Téméraire, învâluită într-un nor de roșu, urmează pe ultimul drum un vapor cu aburi plin de energie agresivă, în timp ce alte ambarcațiuni se pierd în zare

Alte lucrări de Turner

Incendul Parlamentului, 1835, ulei pe pânză, 92x123 cm

Muzeu de Artă, Philadelphia

Corabia cu sclavi

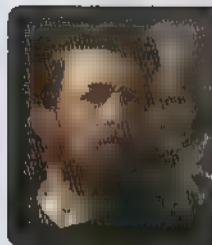
1840, ulei pe pânză, 114x146 cm

Muzeu de Artă Frumoasă Boston

Răsărit cu monștri marini, 1845, ulei pe pânză, 114x146 cm

Muzeu de Artă Frumoasă Boston

Arnold Böcklin

1827, Basel – 1901, San Domenico, lângă Fiesole

■ A debutat ca pictor. ■ Artă la Böcklin se baza pe pictura. ■ Majoritatea dintre subiectele sale au fost inspirate de mitologia. ■ Văzându-l pe Böcklin, se poate spune că acesta a fost un pictor al secolului XIX.

- 1827 Se naște la Basel pe 10 octombrie.
- 1846 Se înscrie la Academia de Arte din Düsseldorf.
- 1850 Călătorește la Roma.
- 1856 Se întoarce la München.
- 1860 Revine la Academia de Arte din Weimar.
- 1862–1866 O călătorie în Italia.
- 1886–1892 Se stabilește la Zurich.
- 1892 Se mută la San Domenico.
- 1901 Moare pe 15 ianuarie.

Lucrările lui Arnold Böcklin sunt dificil de categorisit fiind plasate în mod uzual în școala simbolistă din care curentulul Art Nouveau. A fost puternic influențat de romantism. Opera sa de a dreptul fascinantă transmite un sentiment de melancolie față de imaginarul pe o parte clasică. Personaje fabuloase, precum centaure și naiadele, reprezentate adesea în decoruri bogate în elemente arhitecturale clasice, populează majoritatea scenelor sale. Alegerea subiectelor ne revelează o fascinație pentru moarte și sexualitate, pânzele sale fiind adesea extrem de sumbre. Picturile lui Böcklin au avut o influență semnificativă asupra mișcării suprarealiste, în special asupra lui Max Ernst (p. 454), Salvador Dalí (p. 456) și Giorgio de Chirico.

■ **Insula morților**, 1886, ulei pe pânză, 80,7x150 cm, Muzeul de Arte Plastice, Leipzig
Această lucrare melancolică zugrăvește suferința doborâtului. Plutind peste o întindere de ape întinse, condusă de un personaj îmbrăcat în alb și purtând un coșciug, barca se îndreaptă către insula tăcută, acoperită de chiparoși.

■ **Maria Magdalena plângând deasupra trupului lui Hristos**, 1867, ulei pe pânză, 84x149 cm, Muzeul de Artă, Basel
Tabloul abordează o temă clasică a Călugărilor întinse și expresia dramatică dau tabloului un caracter răscolitor și simbolic. Lucrarea induce o stare de stăpneală, întrucât pătrundem în viața personajelor făcându-ne o impresie asupra vizului extrem de personal al artistului despre moarte și suferință.

Alte lucrări ale lui Böcklin

Nimfa și satir, 1871, ulei pe pânză, 100x143 cm, Muzeul de Artă, Weimar

Venus regină din mare, 1874, ulei pe pânză, 100x143 cm, Muzeul de Artă, Weimar

Ciuma, 1874, ulei pe pânză, 100x143 cm, Muzeul de Artă, Weimar

■ **Joacă în valuri**, 1883, ulei pe pânză, Neue Pinakothek, München

Lucrarea înfățișează într-o manieră dramatică sirene însoțite de tritonii lascivi. În ciuda titlului, cele trimit la bucurie, personajele nu sunt niciodată izolate. Corpurile lor sunt poziționate ciudat, creând o atmosferă grotescă.

Dante Gabriel Rossetti

1828, Londra — 1882, Birchington-on-Sea

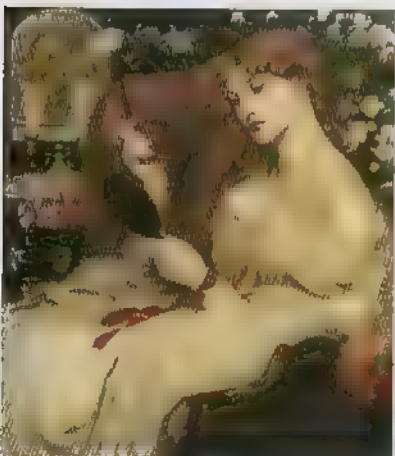
■ Artistul a dorit să devină atât un pictor, cât și poet.

■ A avut o mare influență asupra artelor vizuale.

■ A fost un mare admirator al lui John Keats.

■ A fost un mare admirator al lui John Keats.

- 1828 Se naște pe 12 ianuarie.
- 1841 Se înscrie la Școala de Desen a lui Sir John Ruskin.
- 1846 Începe să studieze la Academia Regală.
- 1847 Abandonează cursurile de la Academia Regală și se dedică literaturii.
- 1848 Este unul dintre fondatorii Frăției Pre-Rafael.
- 1872 Sufără o depresie nervoasă.
- 1882 Moare pe 9 aprilie.

Dante Gabriel Rossetti, principalul motor al Frăției Pre-Rafaelite, se caracterizează printr-un stil nostalgic inspirat din arta Evului Mediu. Curentul este legat de un context literar al unor autori precum Dante, Shakespeare, Goethe, Coleridge și Poe. Rossetti însuși era un scriitor talentat ale cărui poeme puneau în scenă aceleași personaje ca și picturile sale. Nu a vrut să aleagă între poezie și pictură, astfel încât a încercat să le combine printr-un simțism complicat. Rossetti n-a obținut niciodată o recunoaștere totală din partea criticii, bazându-se în schimb, din cele mai mult, pe un grup restrâns de sponsori, care îl colecționau acuarelele. Tema iubirii romantice, exprimată prin intermediul imaginii unor frumoase femei misterioase, a devenit subiectul său preferat. Eroinele lui Rossetti proveneau din lecturile sale, fiind înfățișate ca niște frumuseți extatice, pline de calm și grație divină.

■ **Lady Lilith**, cca 1868, ulei pe pânză 95,3x81,3 cm, Muzeul de Artă Delaware Wilmington, Delaware

În spatele lui Lilith, putem vedea în oglindă o imagine a grădinarului, din care ea a fost exilată. Chipul ei este întors pe jumătate, în timp ce se privește într-o oglindă de mână. Corpul, acoperit cu o rochie albă, pare că se topește în albul cuverturii fotoliului. Printre numeroase detalii, pletele lungi și roșcate ale lui Lilith sunt elementul care iese cel mai puternic în evidență, contrastând cu pielea ei palidă.

Alte lucrări de Rossetti

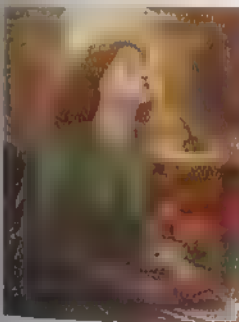
Casatoria Sf. Gheorghe și a prințesei Sabra, 1862, acuarelă pe hârtie, Tate Britain, Londra

Liberta, 1868, ulei pe pânză, 87,6x114 cm, Tate Britain, Londra

Monna Vanna, 1870, ulei pe pânză, 101,6x114 cm, Tate Britain, Londra

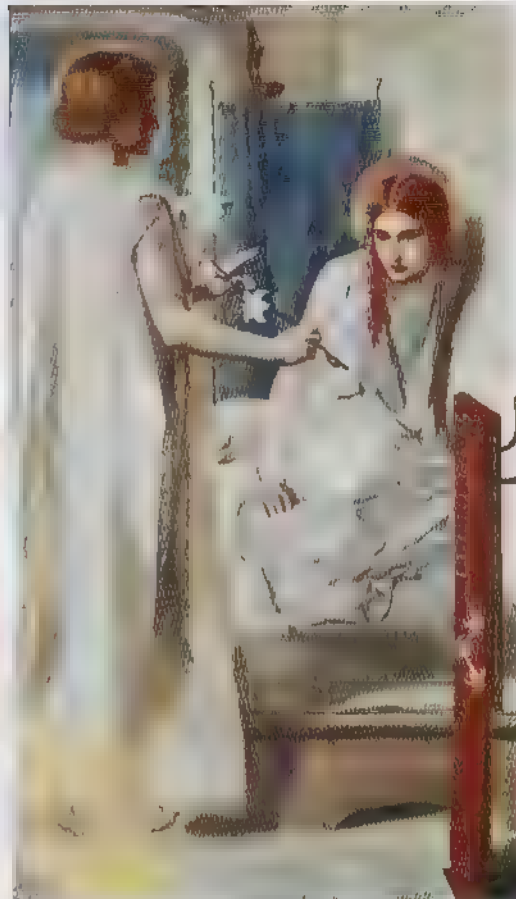
Veronica Veronese, 1871, ulei pe pânză, 105,4x86 cm, Tate Britain, Londra

Proserpina, 1874, ulei pe pânză, 101,6x114 cm, Tate Britain, Londra

■ **Beata Beatrix**, 1863, 86,4x66 cm, Tate Britain, Londra

Rossetti s-a folosit de personajul dantesco pentru a exprima simbolic durerea pricinuită de moartea soției sale. În timp ce figura divină învăluie scena, Beatrix, cu ochii închiși față de această lume, primește din partea unei păsări de foc un mac alb, simbol al morții. În fundal, imaginea iubirii, într-o rochie roșie, face trimitere la căsătoria ei cu ea către nemurire.

■ **Ecce Ancilla Domini**, 1849-1850, ulei pe pânză, 72,4x41,9 cm, Tate Britain, Londra

Printre posibilele surse de inspirație ale lucrării se numără Simone Martini, Sandro Botticelli și Roger van der Weyden.

În opoziție cu modalitatea tradițională de reprezentare, Rossetti o înfățișează pe Maria când s-a din pat, de-abia trezită din somn. Punctul central îl constituie crinul pe care îl ține Gabriel, albul său unificând întreaga compoziție.

Dante Gabriel Rossetti

James McNeill Whistler

James Abbott McNeill Whistler

1834, Lowell — 1903, Chelsea, Londra

■ Se inspiră din arta chineză și japoneză ■ Credea că pictura trebuie să se bazeze pe aranjament, coloristic ■ Trăiește pe pânză ■ Elementele formale ale acestora

■ 1834 Se naște în Lowell, Massachusetts

1856 Studiază la Academia de Arte din Londra

1859 Se stabilește în Londra

1884 Devine membru al Societății de Arte și Literatură Britanică

1886 Primește postul de președinte al Asociației Artiștilor Britanici

1892 Este decorat cu Ordinul de Onoare

1898 Devine președinte al Societății Internaționale a Pictorilor Sculptorilor și Arhitecților

1903 Moare pe 17 iulie

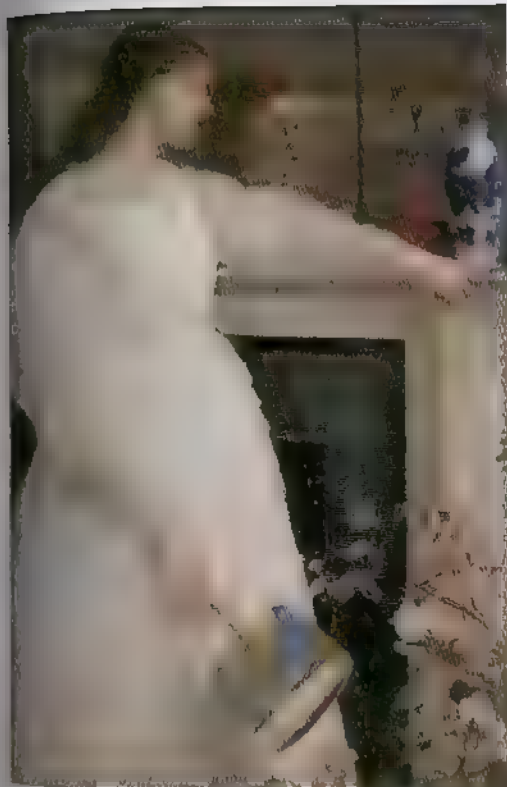
■ Aranjament în gri și negru nr. 1: mama artistului, 1871, ulei pe pânză, 144,3x162,5 cm, Muzeul Orsay, Paris

Titlul arată dorința artistului de a pune accentul pe aspectele formale ale subiectului și pe calitățile perei, mai degrabă decât pe vreo semnificație ascunsă. În același timp, Whistler transmite cu acuitate tăria de caracter a personajului, prin postura demnă și profilul muncit de gânduri.

Secolul XIX

Pictorul de origine americană James McNeill Whistler și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Europa. Recunoașterea de care s-a bucurat din partea unor maeștri parizieni precum Édouard Manet (p. 354) și Edgar Degas (p. 360) s-a datorat, în parte, imaginii de dandy pe care și-o crease. Lucrările sale sunt o ilustrare a esteticii anti-didactice a mișcării artă-pentru-artă. Paleta sa este restrânsă și subtilă.

Whistler colecționa stampe japoneze și ceramică chinezească. Artă sa își trăgea seva din cultura Orientului, devenită o sursă de inspirație a moderniștilor francezi. Tablourile sale precum și interesul pentru design și arhitectură, fac dovada unor valori estetice nonoccidentale, decorative și antimonumentale.

■ Simfonie în alb nr. 2: fata în alb, 1864, ulei pe pânză, 76,5x51,1 cm, Tate Britain, Londra

Structura compozițională este inspirată de *Venus la oglindă* a lui Velázquez, iar elementele stilistice amintesc de preraphaeliți. O tânără îmbrăcată într-o rochie albă, diafană, ținând în mână un evantai japonez, este surprinsă în timp ce se

privește în oglinda de deasupra șemineului. Chipul ei, încadrat de plete roscate, pare meditativ și melancolic. Lucrarea, accentuată de câteva pete strălucitoare de roșu, roz și albastru, păstrează în rest paleta restrânsă de culori neutre, caracteristică lui Whistler. Swinburne a scris un poem dedicat lucrării, care este tipic de ramă.

Alte lucrări de Whistler

Nocturnă în negru și aur, 1875, ulei pe lemn

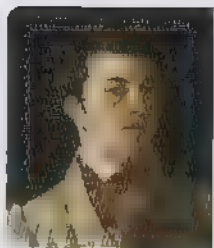
60,3x46,6 cm, Muzeul de Artă, Detroit

Simfonie în alb nr. 1: fata în alb, 1862, ulei pe pânză, 214,6x108 cm, Galeria Națională de Artă, Washington, DC

Păunii ușa de seară, 1880, 3x172,5 cm, Galeria Frederic Washington, DC

La pian, 1858-1859, ulei pe pânză, 67x91,6 cm, Muzeul de Artă, Cincinnati

Aranjament în gri și negru nr. 2: Thomas Carlyle, 1877-1878, ulei pe pânză, 71,1x143,5 cm, Muzeul și Galeria de Artă, Glasgow

Jean-Baptiste-Camille Corot

1796–1875, Paris

■ A devenit unul dintre cei mai influenți membri ai Școlii de la Barbizon.
■ La peisaj, a influențat evoluția impresionismului și a picturii de exterior.
■ A fost primul pictor care a utilizat cu succes tehnica "plein-air".
■ A fost un portretist și a înțeles că artistul trebuie să fie în contact cu natura și cu oamenii care fac viața.

- 1796 Se naște la Paris, pe 16 iulie.
- 1822 Începe să lucreze ca pictor în atelierul lui Jean-Victor Beff.
- 1822 Se mută la atelierul lui Jean-Victor Beff.
- 1825 Petrecere în Italia.
- 1845 Primește din partea orașului Paris o medalia de aur.
- 1848 Este ales membru al Salonului din viața sa.
- 1854 Vizitează Auvers, cântărește în Olanda și Belgia.
- 1855 Primește o medalia de aur la Expoziția Universală.
- 1875 Moare pe 28 iulie.

Jean-Baptiste-Camille Corot este un reprezentant al Școlii de la Barbizon, care s-a inspirat din tradiția peisagistică neoclasică, îmbogățind-o cu scene de natură contemplative, idilice sau romantice. Deși a început cu tablouri istorice, Corot este cunoscut în special ca unul dintre peisagiștii care au inspirat generațiile ulterioare de artiști prin sinceritatea și deschiderea sa față de natură. Se caracterizează prin tușe molci și printr-un ecleraj abundent. În contrast cu propria-i aversivitate față de modernitate și citadin, Corot este considerat unul dintre predecesorii importanți ai impresionismului. În esență, lipsa de afectare și de idealizare și absența narativității din lucrările sale au făcut din el un model al avangardei secolului XIX. În anii din urmă a carierei, Corot a început să lucreze nuduri feminine, care l-au influențat pe van Gogh (p. 386) și pe Gauguin (p. 390).

■ Podul de la Narni 1826
Ulei pe hârtie 34x48 cm
Muzeu Luvru, Paris

Micul peisaj plin de culoare nu conține nici o sursă de lumină. Tabloul păstrează fidelitatea compozițională și slabă focalizare caracteristică artistului. Peisajul apropiat și cel depărtat nu sunt clar diferențiate, creând impresia de mare distanță între privitor și scenă. Cu toate acestea, nuanțele de culoare de mare și verde sunt intense și clare.

■ Diana la scăldat, 1855,
ulei pe pânză, 168x257 cm,
colecție particulă
Diana la scăldat ilustrează
interesul artistului pentru
clasicizarea tablourilor de gen
ce cuprind personaje umane în
peisaje senine. Corot, care nu
a adoptat niciodată în întregime

noveaule Școlii de la Barbizon
nu s-a concentrat aici pe natură
ca subiect, ci a pictat
a păstrat peisajul în rolul său
tradițional, de decor pentru
desfășurarea unei acțiuni.
Cu toate că subiectul este
tradițional, pânza este ipsisită
de orice simbolism mitologic.

Compoziția este construită
în maniera unui decor teatral,
în care actorii joacă rolurile
printre arbori defilați. Într-un
plan secundar, Diana la
scăldat a servit probabil drept
sursă de inspirație pentru
tablouri și cu personaje nude
a îmbinat ale lui Paul Cézanne

Alte lucrări de Corot

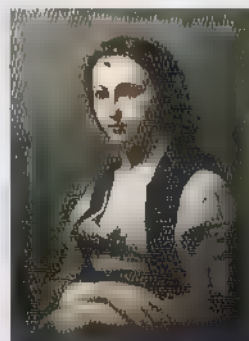
Odiha, 860, ulei pe pânză,
Galeria Corcoran
Washington, DC

Odiha condamnă o pe
Eu dice din Inferno
Muzeu de Arte
Universale, Houston

Amintire din Mortefontaine,
1826, ulei pe pânză, Muzeu
Luvru, Paris

Agostina, 1860, ulei pe pânză,
Muzeu de Arte
Universale, Houston

■ Femeia cu perla
cca 1869, ulei pe pânză,
70x55 cm, Muzeu Luvru, Paris
Reprezentarea acestei tinere
înveșmântată după moda
italiană este unul dintre cele
mai bune studii de portret ale
artistului. Paleta este aproape
monocromă, concentrând
atenția pe model. Prin
posibilitățile influențe se află
și La Belle Ferronnière a lui
Leonardo, care ar putea fi
sursa de inspirație a posturii
și a costumului.

Jean-Baptiste-Camille Corot

Jean-François Millet

1814, Gruchy — 1875, Barbizon

■ A lucrat pânze de gen grandioase ■ A ajuns celebru dintr-o dată în timpul vieții la trăit în sărăcie și s-a întretinut pe lângă portretul său influența de Paul Delacroix, Nicolas Poussin și Eugène Delacroix ■ Reprezentant esențial al Școlii de la Barbizon

- 1814 Se naște pe 4 octombrie într-o familie de țărani
- 1833 Devine ucenic al unui portretist local
- 1835 Începe să lucreze în atelierul lui Julien Teophile Langier
- 1837 Se înscrie la Școala de Arte Frumoase
- 1840 Expune pe prima dată la Salon
- 1849 Se mută la Barbizon
- 1864 Primește o medalie pentru „Pastoritul pășunii”
- 1868 Primește Medalia Legiunii de Onoare
- 1875 Moare pe 20 ianuarie

■ **Tăietorul de lemn și Moartea**, 1858–1859, ulei pe pânză, 77,5x98,5 cm, New Carlsberg Glyptotek, Copenhaga

Tablou prezintă scena imaginară a sosirii bruște a Morții cu glugă albă în fața unui tăietor de lemne. Acesta scapă legătura de vreascuri, ferindu-se de mâna Morții, și alinută în somnul etern. Moartea poartă atr butele er tradiționale, o coasă și o cepsidă.

Secolul XIX

Jean-François Millet aparține curentului real. st. Desenele și tablourile sale cu subiecte cotidiene se axează pe scene din viața rurală din nordul Europei. Millet s-a născut într-o familie de țărani din Normandia, fapt care a influențat tendința sa de a prezenta viața rurală drept o formă universală și ideală de umanitate. I-a înfățișat pe țăranii francezi ca pe niște ființe de o mare nobțe interioară și a redat truda lor în lucrările sale. Portretul zărilor oamenilor obișnuți de către Millet ține mult de o afin tate personală cu modul lor de viață decât de opțiunile sale politice. Predilecția sa pentru oamenii obișnuți a constituit un punct de atracție pentru artiști, precum Monet (p. 370), Pissarro (p. 358) și van Gogh (p. 386). Paleta sa delicată, tușa viguroasă și atracția pentru paste-uri au influențat evoluția impresionștilor

■ **Culegătoarele de spice**, 1857, ulei pe pânză, 33x44 cm, Muzeu Luvru, Paris

Una dintre cele mai faimoase lucrări ale lui Millet, *Culegătoarele de spice*, înfățișează strângerea resturilor recolte, una

dintre cele mai puțin respectate munc ale câmpului. Portretizarea afectuoasă a celor trei țăranici contrastează cu statutul social mult mai puțin activitatea pe care o practică. Corpurile lor sunt înfățișate cu o sacralitate religioasă într-o

■ **Semănătorul**, 1850, ulei pe pânză, 101,6x82,6 cm, Muzeu de Arte Frumoase Boston
Tablou de mari dimensiuni înfățișează o figură musculoasă, reprezentată spectaculos. Amintind de Michelangelo (p. 150), imaginea este o gloriificare a țăranului. Întreaga compoziție se concentrează în jurul gestului de a semăna, prins în plină mișcare.

lumină solară aproape divină. Mișcările lor lente sunt la fel de durabile și atemporale precum câmpul și cerul ce se întind dincolo de orizontul pământului, monotonia trudei lor este cumva transmisă prin intermediul pânzei.

Alte lucrări de Millet

- Mersul la lucru, 1851, ulei pe pânză, colecție particulară
- Angelus, 1857, ulei pe pânză, Muzeul Orsay, Paris
- Bărbat cu sapă, 1860, ulei pe pânză, Centrul de Artă de la Angoulême
- Cultivatorii de cartofi, cca. 1861, ulei pe pânză, Muzeul de Artă Frumoase, Berlin

Jean-François Millet

Gustave Courbet

1819, Orlans — 1877, La Tour du Pelez

1819 μ $\pi_2^{\text{st}} \in \rho^{\text{st}}$ () ϵ

1839 Către S. C. E. P.
Județul Iași
Scrie pr.

1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673

1870 n. Imperiu Comune
este numit la conducerea
a a or institutio
muzeale din Paris

1870 - Austeritatea
Legiunea de Onoare
14 iunie Napoleon
reînălțarea, orel de

[illegible]

1872

1877 Moare la
du Poir în țară
pe 31 decembrie

Alte lucrări de Courbet

Bonjour, Monsieur
Courbet!, 854 rue
pânză, Muzeul Fabre
Moi, un pr

Ate unul pictorului

Originalum: 267
M. 10 p. 13
M. 10 p. 13

[illegible]

Lucrând de-a lungul secolului XIX, Gustave Courbet a pus bazele mișcării realiste din arta franceză, respingând majoritatea curentelor anterioare în favoarea unei reprezentări sincere a realității. A creat compoziții ample nuduri, natuiri moarte, peisaje și portrete. Stilul promovator al lui Courbet se axa pe subiecte obișnuite, bazându-se pe observarea directă a acestora și evitând orice idealizare a formei sau a proporțiilor. Artistul a introdus de asemenea o metodă neobișnuită: folosind un cutit de paletă, aplica un strat de pigment pe pânzele sale pentru a realiza o tușă realistă, tactilă. Metoda lui Courbet se inspira din opera unor artiști naturaliști precum frații Le Nain, Géricault (p. 328) și Millet (p. 346).

■ **Spărgătorii de piatră,**
cca 1849, aliei pe pânză,
170x300 cm, lucrare distrusă
în timpul celui de-al doilea război
mondial

Tabloul de mari dimensiuni surprinde o scenă din viața unui muncitor. Figurile celor doi băieți, unul tânăr și unul vârstnic, reprezintă greutățile vieții.

■ Domnișoarele de pe
malul Senei, 1856-1857, ulei
pe pânză, 174x200 cm,
Muzeul Petit Palais, Paris

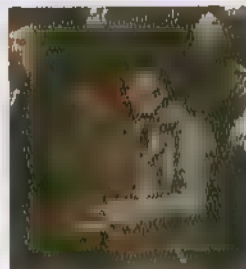
Lucrarea ilustrează felul în care se raportează Courbet la burghezii. Spre deosebire de celelalte lucrări ale sale, ce au ca subiect oameni obișnuiți sau muncitori, în *Dominisorele de pe malul Senei*, Courbet le prezintă pe cele două femei cu o paletă vibrantă. Cadrul și poziția personajelor sunt extrem de naturale, punând privitorii în postura unui trecător care a nimerit din întâmplare peste cele două femei care levedesc.

■ **Înmormântare la Ornans**
1849-1850, ulei pe pânză,
314x663 cm, Muzeul Orsay,
Paris

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Courbet. A fost prezentată la Salon pe când artistul era aproape necunoscut în lumea artistică pariziană. Tatoului tratează un subiect nou într-o manieră amplă. Reprezentanții anteriori ale

funeralilor erau adesea reprezentări religioase ale lui Iisus sau ale sfinților, ori se refereau la moartea vreunui nobil. Alci, oamenii obișnuiți sunt dispuși într-o măsură clasică, de friză, asistând la înmormântarea unuia dintre ei. Din pricina amplitudinii și a abordării clasice a unui subiect atât de mundan, tabloul a trezit numeroase controverse

Ilia Repin

1844. Ciuguev — 1930. Kuokkala

- Un mare pictor al secolului XIX.
- Cunoscut drept un portretist sensibil, cu paleta bogată în subiecți ionici.
- A trăiat sub...
- Caracterizat printr-o...

- 1844 Se naște în Ucraina
- 1858 Își face agenția pe lângă un pictor de icoa
- 1864-1871 Își face studiile la Academia de Arte din St. Petersburg
- 1873-1876 Trăiește la...
- 1876 Membru al Academiei
- 1878...
- 1894...
- 1898 Director al Academiei
- 1900 Se mută în Finlanda
- 1930 Moare la Kuokkala

■ **Ivan cel Groaznic și fiul său, Ivan, 16 noiembrie 1581** 1885 199,5x254 cm, ulei pe pânză. Galeria Tretyakov, Moscova

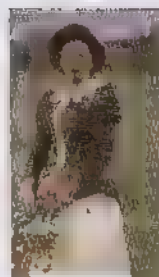
Una dintre puținele lucrări istorice ale lui Repin. Pânza surprinde momentul imediat următor crimei punând accentul pe dinamismul scenei, tatăl îngrozit este cuprins de disperare în fața propriei fapte, în timp ce fiul neajutorat se află pe moarte.

Secolul XIX

■ **Buchet de toamnă, Portretul Verei Repina, fiica artistului 1892,** 1x65 cm, ulei pe pânză, Galeria Tretyakov, Moscova

Repin era recunoscut ca un portretist de mare talent. *Buchet de toamnă* este un portret plin de viață al fiicei artistului într-o livadă toamnătică. Cu orie sale bucheturile răspund caldurii din chipul fetei, contrabalansând răceala peisajului și cenușii cerului.

Alte lucrări de Repin

Cazaci zaporozhen scriindu-și Sultanului.
1808-1811
Muzeul...

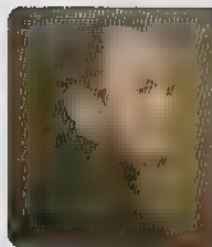
Procesunea Crucii în gubernu a Kursk
1880-1881
Galeria Tretyakov, Moscova

■ **Edecarii de pe Volga** 1870-1873, ulei pe pânză, 131,5x281 cm, Muzeul Rus, St. Petersburg

Tabloul prezintă tema muncii fizice stovitoare la o scară monumentală. Repin s-a bazat pe reprezentările sale din timpul călătoriilor sale de-a lungul râului Volga. Fiecare personaj este portretizat individual exact ca într-un portret de grup.

Adolph von Menzel

Adolph Friedrich Erdmann Menzel

1815, Wroclaw – 1905, Berlin

■ A pictat scene de gen având ca subiect
din viața curții, reușite cu un acur simț
pentru atmosfera prusacă, fiind distins cu multe onoruri

- 1815 se naște la Wroclaw
- 1833–1834 Urmează cursurile Academiei Regale de Arte din Wroclaw
- 1839 Primește o bursă de studii la Academia de Arte din Berlin
- 1853 Devine membru al Academiei Regale de Arte
- 1857 Profesor și senator
- 1867 Primește titlul de Legation de Onoare
- 1884 Prima expoziție personală
- 1905 Moare la Berlin

Lucrări de Menzel

- Ceremonia decernării premiilor, 1829–1854, Ermitaj, Sf. Petrușburg
- Plecarea de la petrecere, 1860, Muzeul de Artă Carnegie, Pittsburgh
- După amiaza în Grădinile Tu ilenes, 1861, Galeria Națională, Londra
- Interior în biserică, Sf. Petru din Viena, 1873, Galeria de Artă Regală, Praga

Adolph von Menzel aparține curentului realist german. Deși nu a primit o educație artistică, fiind un autodidact, a ajuns celebru la nivel internațional și a fost distins cu numeroase onoruri naționale. De-a lungul prolifice sale cariere artistice a produs peste 10.000 de lucrări. Ca realist, dorea să obțină o reprezentare obiectivă a lumii. Faima lui Menzel a crescut după ce a realizat o serie de 400 de gravuri menite să servească drept ilustrații pentru o carte despre viața împăratului Frederic cel Mare. Acestea l-au urmat alte lucrări despre împărat, despre armata prusacă. Lucrările sale – de la pictura istorică și până la scenele de gen – sunt bine documentate și abundă în detalii precise. Opțiunile sale cromatice, eclerajul și maniera sa au pregătit calea pentru mișcarea impresionistă.

■ Camera cu balcon

1845, ulei pe carton
58x47 cm,

Alte Nationalgalerie
Berlin

Tabloul înfățișează camera lui Menzel din Berlin. Compoziția este extrem de originală. Centrul este lăsat liber, hipsește o figură umană, iar subiectul este în întregime nou. Tușa modernă, impenetrabilă și paleta saturată preced lucrările impresioniste ale lui Degas (p. 360).

■ Concertul de flaut al lui Frederic II la Sanssouci, 1850–1852, ulei pe pânză, 142x205 cm, Galeria Națională, Berlin

În mod tradițional, pictura istorică pune accentul pe un moment dramatic, dar scena lui Menzel se opune convenției, înfățișând o clipă extrem de liniștită, de plăcută. Lumina este caldă, lumânările accentuează calitatea aproape sonoră a albastrului și a trandafirului.

■ Generalul Hans Karl von Winterfeldt, 1860, cărbune și creion pe hârtie

Unul dintre numeroasele portrete ale unor demnitari realizate de artist, imaginea evită orice idealizare. Lucrarea este un exemplu al talentului deosebit al desenatorului Menzel. Artista reușește să obțină o asemănare perfectă cu modelul.

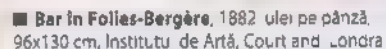
1832-1863. Paris

Opera lui creștinismul a rămas în continuare în viață, iar în secolul al II-lea, creștinismul a devenit o religie oficială în Imperiul Roman. În secolul al III-lea, creștinismul a devenit o religie oficială în Imperiul Roman. În secolul al III-lea, creștinismul a devenit o religie oficială în Imperiul Roman.

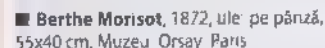
- 1832 ... la Paris,
pe 24 aprilie
- 1850 ... de pe apă
Tr. ...
- 1853 ...
- 1856 ...
proprietății atelier
- 1856-1857 ...
n Europa de Nord și Italia
- 1863 ...
des de
- 1867 ...
Expoziția universită
- 1881 ...
... T...
- 1883
Moare pe 31 aprilie

Julei pe pânză, 252x305 cm
 Staatliche Kunsthalle, Mann
 Subiectul acestui tablou
 de o lucrare similară a lui
 îl reprezintă un eveniment
 istoria contemporană. Precu
 Goya, Manet reinterpretează
 termenii moderni genul p
 istorice. Reprezentarea deta
 a artistului nu este transp
 atmosfera rece a lucrării. Ob
 printr-o paletă glacială de
 gri, verde și albastru, printr
 ecederă sobru și prin form
 geometrice bune definite

Aceasta este o tima ucrare importanta d naintea morții artistului. Ea reprezintă o scenă din club, de noapte parizian Fo ies-Bergère, fiind o reinterpretare modernă a lucrării lui Diego Velázquez *Las Meninas* (p. 256). Pânza explorează tema reflexiei în oglindă și a decubării. Imag ne este, în esență, portretul unei fete care, servind clienții și privește din spatele unei teșighe. Ogl nda reflectă imag nea publicului din locai.

Portretul puternic luminat o reprezintă pe pictorița franceză Berthe Morisot, căsătorită cu fratele lui Manet, imaginea explorează posibilitățile a unei paletre restrânse în care predomină negrul, făcând legătura dintre această pânză și limbajul vizual al fotografiilor. Frumusețea lui Berthe Morisot are un aer mediativ, exotic.

picturii în *plein-air*, n-a renunțat niciodată la preferința sa de a afătura albul și negrul și de a-și contura puternic personajele.

O prezență controversată pe scena artei moderne, Manet a anticipat impresionismul prin pensulația sa vizibilă și degajată, prin culorile saturate, prin aplatizarea perspectivei, prin absența tuturor subiectelor considerate importante în vremea sa și prin focalizarea pe scene pasagere ale vieții contemporane. Pânzele sale înfățișau scene din istoria modernă, instantanee ale vieții de noapte pariziene, imagini ale unor orașeni aflați în aer liber, portrete și naturi statice.

Alte lucrări de Manet

Toreadorul mort
1868, 1869, 1870, 1871
Muzeu Orsay, Paris

Fautistul 1866, 1867
Muzeu Orsay, Paris

Emilie Zoia 864
Muzeu Orsay, Paris

Balconul 1868
Muzeu Orsay, Paris

Gustarea 308
Muzeu Orsay, Paris

Nana 1877
Hamburger Kunsthalle, Hamburg

■ **Olympia** 1865, ulei pe pânză, 130,5x190 cm, Muzeul Orsay, Paris

Una dintre cele mai influente tablouri din istoria artei moderne, lucrarea se bazează pe

reprezentările tradiționale ale lui Venus. *Venus din Urbino* a lui Titian (p.166) a constituit sursa directă a *Olympiei*. În locu-

toare, cu o floare în păr și un șnur negru, egipteană, stând întinsă în pat pe un șal prețios. Pisicuța neagră de la picioarele ei accentuează senzația de puternică mângâie feminină

■ **Dejun pe lărbă**, 1862-1863, ulei pe pânză, 208x265,5 cm, Muzeul Orsay, Paris

Titlul inițial a lucrării era *Baia* (*Le Bain*), iar atunci când a fost expusă prima oară, a stârnit un scandal public. Artistul reînventază genul pastoralet mistic.

franceze, ce înfățișă, în mod tradițional, nime într-un decor natural. Combinația dintre nudurile feminine reasist reprezentate și bărbați eleganti îmbrăcați a fost percepută drept scandaluoasă de publicul din secolul XIX.

Femeia din prim-plan este înfățișată fără nici o idealizare sau referință literară. Ea întâmpină privirea spectatorului cu calm, fără nici o grijă cu privire la goalele ei. Scena este deosebit de provocatoare, întrucât nici bărbații, angajați într-o conversație, nu par să dea importanță înfățișării femeii.

Camille Pissarro

Jacob Camille Pissarro

1830, Charlotte Amalie – 1903, Paris

■ A folosit tehnici diferite, unele chiar în cadrul aceiași lucrări. ■ Contururilor și culorilor, cu excepția huii sale. ■ Mare parte din viața sa a fost petrecută în satul său. ■ Creația pentru opera sa și pentru vederile sale.

■ 1830 Se naște pe 6 iulie în Indile de Vest.

1855 Se mută în Franța.

1863 Expune la Salon des Refusés.

1870 Se mută în Anglia.

1872 Excursie în Pontoise pentru a studia peisajul.

1874 Ajută la organizarea expozițiilor impresioniste.

1876-1882 Expune la Salon des Impressionistes.

1882 Se mută la Oisy-le-Vieux și se întâlnește cu Gauguin.

1886 Expune din nou la Salon des Impressionistes.

1903 Moare pe 13 noiembrie.

Camille Pissarro a fost un important pictor impresionist francez, care a avut o contribuție majoră la dezvoltarea impresionismului și a postimpresionismului. A participat la toate expozițiile impresioniste, în organizarea cărora a jucat un rol esențial. Pissarro era extrem de respectat pentru integritatea sa în cadrul cercului său artistic. A colaborat cu Monet (p. 370), Gauguin (p. 390) și Cézanne (p. 392) cu acesta din urmă stabilind o relație extrem de strânsă. Subiectul său principal l-au constituit peisajele urbane și rurale franceze, populate uneori cu figuri de țărani sau de orașeni. Stilul său fluctua mai des decât cel al contemporanilor săi, ceea ce a făcut din el un model dificil de urmat. De-a lungul carierei sale, Pissarro a experimentat continuu diverse tehnici. A adoptat în lucrările sale impresionismul, neoimpresionismul și pointilismul în ceea ce privește tușa și compoziția și, uneori, a combinat

mai multe stiluri în cadrul aceleiași lucrări.

■ **Foxhill, Upper Norwood**
1870, ulei pe pânză.

34,9x45,7 cm, Galeria Națională, Londra

Pe parcursul șederii sale în Anglia, în perioada războiului franco-prusac, Pissarro a pictat mai multe peisaje ale provinciei engleze. În compoziție, drumul coteștesc sinuos, intrarea în scenă se face pe diagonală.

Secolul XX

■ **Țărani odihnindu-se**, 1881, ulei pe pânză, 82x66 cm, Muzeul de Artă din Toledo

Lucrarea, de factură impresionistă, prezintă două femei ce se relaxează în pădure. Pozițiile femeilor sunt în mod voit ciudate, iar planul în care sunt situate corpurile lor nu este limpede definit. Rezultă o absorbție picturală a personajelor în peisaj.

Alte lucrări de Pissarro

Acoperișurile roșii, 1877, ulei pe pânză, Muzeul Oisay, Paris

Tăranca tânără bându-și cafeaua, 1881, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Peisaj cu bănuș, 1881, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

Bulevardul Montmartre, zi ploioasă, după-amiază, 1897, ulei pe pânză, Muzeul de Artă din Copenhaga

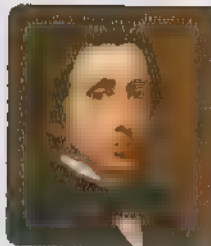

■ **L'Avenue de l'Opera**, zăpadă, dimineață

1898, ulei pe pânză, 65x82 cm, Muzeul de Arte Frumoase, Houston

O mulțime pestră de parizieni, redată în negru, se revarsă în aglomeratul bulevard, mergând în direcții diferite. Pissarro creează o imagine tipic urbană a Parisului plin de freamăt. Cu orle estompate și lipsite de strălucire, așchile sale pun în evidență anotimpul din imagine: o zi de iarnă, cu zăpadă.

Camille Pissarro

Edgar Degas

Hilaire Germain Edgar Degas
1834-1917, Paris

■ Degas și-a început cariera ca pictor clasic, lucrând subiecte istorice. ■
Un interes deosebit pentru reprezentările figurii umane ■
Boticelli, Holbein cel Tânăr, Poussin și de

- 1834 Se naște la Paris
- 1854 Se înscrie la École des Beaux-Arts și începe să lucreze în atelierul lui Louis Lamoignon
- 1855-1859 Călătorie în Italia
- 1860 Își face debutul la Salon
- 1874 Începe să lucreze cu pasteli și participă la prima expoziție impresionistă
- 1876-1881 Participă la toate expozițiile impresionistilor
- 1893 Are singura expoziție personală din cariera sa la Galeria Durand-Ruel
- 1917 Moare pe 27 septembrie la Paris

Edgar Degas a fost unul dintre protagoniștii impresionismului francez. A produs un număr remarcabil de picturi, sculpturi, stampe și schițe. Deși și-a început cariera artistică cu studiul artei clasice, considerându-se un discipol al lui Ingres (p. 304) și Delacroix (p. 330), Degas a realizat repede că trebuie să-și urmărească interesul pentru scenele din viața contemporană. Atenția sa se îndreaptă către figura umană plasată într-un cadru modern, de secol XIX. Imaginea corpului a devenit, în timp, din ce în ce mai puțin idealizată. Repertoriul său conține scene de curse, peisaje urbane, balerine și înotători. În prezentarea compozițiilor sale, Degas s-a folosit de o tehnică specifică, structurând scenele astfel încât să pară instantanee surprinse de un trecător. Principala diferență dintre Degas și ceilalți impresioniști a fost refuzul său

■ **Tineri spartani** exersând
cca 1860, ulei pe pânză,
109,2x154,3 cm, Galeria
Națională, Londra

Degas a prezentat acest tablou la debutul său de la Salon. Lucrarea păstrează câteva elemente ale picturii neoclasice tradiționale, cum ar fi sursele literare. Cu toate acestea, tabloul se caracterizează printr-o lipsă foarte modernă de idealizare în tratarea corpului uman. Aici, figurile tind să arate oarecum primitiv

Secolul XIX

■ **Jochel pe hipodrom,**
cca 1876-1880, ulei pe pânză,
Muzeul Orsay, Paris
Unul dintre subiectele preferate ale lui Degas, cursele

de cai, l-a permis să exploreze dinamica mișcării cailor și a călăreților. Asistând frecvent la curse, el a creat schițe după realitate. Deși nu a pictat

niciodată în timpul curselor odată întors în studioul său, se folosea de schițe pentru a produce tablourile, aparent spontane

■ **Comerț cu bumbac la New Orleans,**
1873, ulei pe pânză, 74x92 cm,
Muzeul de Arte Frumoase, Pau

Imaginea surprinde un moment dintr-o zi aglomerată de la bursa de bumbac din New Orleans. Cu intuiția sa pătrunzătoare, artistul observă oamenii de afaceri îmbrăcați formal, în timpul lucrului. Contrastul siluetelor în negru, de fundalul ce combină un verde răfălat cu un maro nisipos, conferă importanță fiecărui gest și face ca oamenii să iasă puternic în evidență.

Edgar Degas

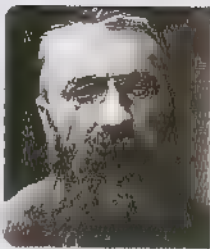
Un instantaneu
dintr-o saună
de repetiții

1981 bronzo,
corset de
8 cm
donda
legas
rea

expresia tensionată și pe
postura dansatoarei, reținând
în ace ași timp atmosfera de vis
creată de luminile rampe

Auguste Rodin

François-Auguste-René Rodin
1840. Paris — 1917, Meudon

- A primit o educație tradițională la atelierul lui Louis-Félix Chaudron, sculptor de medaliarea, de un renume călătorit în toată Europa.
- După moartea sa, renumele său a crescut în mod continuu.

■ 1840 S-a născut pe 23 decembrie în 1840 laRESPONDENT
1877 Expunerea de la Salon
1889 Participă la
1893 Este ales președinte
1900 Înnoiește
1903 Devine
1917 Moare

Auguste Rodin a fost o figură centrală în dezvoltarea sculpturii franceze și a avut o influență hotărâtoare asupra redefinirii genului. Explorarea tensiunii și dinamismului se combină la el cu nuduri inspirate de tradiția lui Michelangelo (p. 150). Lucrările sale încearcă să păcătească privitorul prin realismul. Dimpotrivă, sculpturile sale dezvăluie în mod sincer natura lor de artefacte, prin finisările aspre și prin modul în care par încă prinse în materia originală. Viziunea nouă, radicală, a lui Rodin era susținută și de măiestria în reprezentarea formală a intelectului uman. Abordare revoluționară a formei umane, ce constituie subiectul său fundamental, a eludat orice aluzie literară, istorică sau mitologică, evitând dimensiunea narativă.

■ **Gânditorul**, 1881
bronz, 71,5x40x58 cm,
Muzeul Rodin, Paris

Gânditorul era menit să fie un element din *Poarta Infernului* și urma să-l înfățișeze pe Dante, autorul *Divinei Comedii*. *Poarta Infernului* trebuia să fie instalată ca una dintre intrările în Muzeul de Artă Decorativă. Astăzi, sculptura ilustrează puterea eroică a inteligenței.

Alte lucrări de Rodin

- Vârsta de bronz
- Poarta Infernului 1880-1889
- Burghezi din Calais
- Amor și Psyche
- Eva

■ **Honoré de Balzac**, 1898,
bronz, 270x120x128 cm,
Muzeul Rodin, Paris

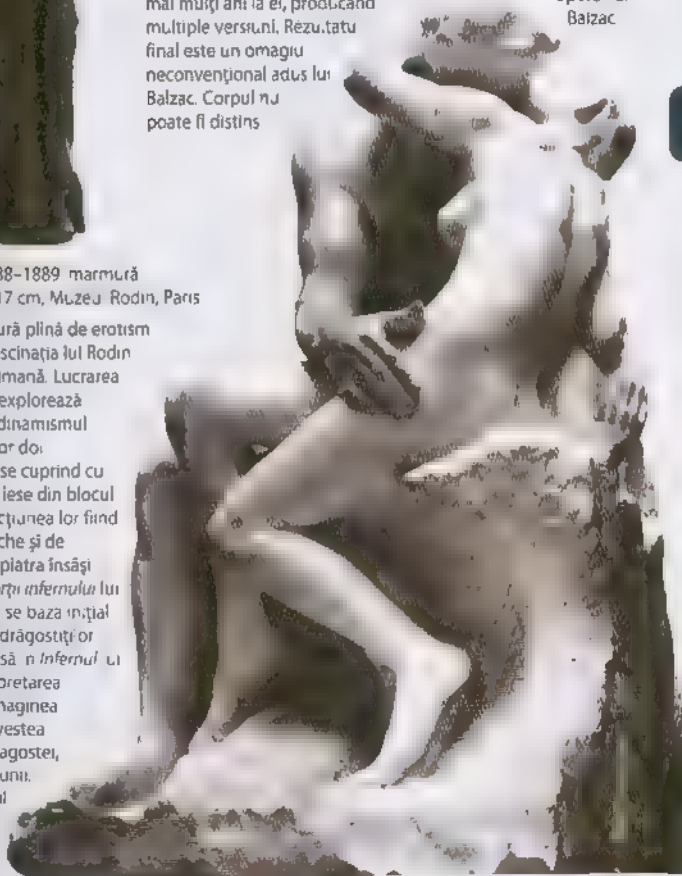
La scurt timp după moartea lui Balzac (1891), asociația literară pariziană Societatea Oamenilor de Litere l-a comandat lui Rodin acest monument comemorativ. Rodin a lucrat mai mulți ani la el, producând multiple versiuni. Rezultatul final este un omagiu neconvențional adus lui Balzac. Corpul nu poate fi distins

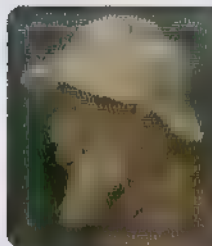
sub faldurile veșmântului abstract. Capul greu este îndesat între umeri, păstrând Toarecare asemănare cu scriitorul, înfățișat cu privirea pierdută în zare. Sculptura este densă, grea, sugerând privitorului

masivitatea
operei lui
Balzac

■ **Sărutul**, 1888-1889 marmură
181,5x112,3x117 cm, Muzeul Rodin, Paris

Această sculptură plină de erotism ne dezvăluie fascinația lui Rodin pentru forma umană. Lucrarea monumentală explorează intensitatea și dinamismul îmbrățișării celor doi îndrăgostiți ce se cuprind cu brațele. Cuplul iese din blocul de marmură acțiunea lor fiind la fel de străveche și de atemporală ca piatra însăși. Despre *Poarta Infernului* lui Rodin lucrarea se baza inițial pe povestea îndrăgostiților or demnați descrisă în *Infernul* lui Dante în interpretarea sculptorului, imaginea tălmăcește povestea universală a dragostei, dorinței și pasiunii. La origine, titlul lucrării era *Francesca da Rimini*.

Pierre-Auguste Renoir

1841, Limoges – 1919, Cagnes

■ **Artă** e un...
 ■ **Artă** e un...
 ■ **Artă** e un...

■ **1841**
 Se naște pe 25 februarie
1854 Începe să lucreze ca
 decorator de prăvălii
1860 Este admis la École
 des Beaux-Arts
1874-1877, 1882
 Expune la Salon de
 Impression și
1877 Începe să revizuiască
 de artă, Impressionisme
1883
 Are o expoziție personală
1919
 Moare pe 5 decembrie

Auguste Renoir este unul dintre cei mai renumiți artiști ai mișcării impresioniste franceze. Metoda sa picturală manifestă preferințe stilistice evidente, reflectând o manieră tipic impresionistă de tratare a pigmentilor și de construcție compozițională. Renoir picta adesea în aer liber. Stilul său a fost influențat de colegii și prietenii săi Manet (p. 354), Bazille și Sisley, iar alegerea subiectelor a stat sub semnul măștrilor pastoralei din romantism: Boucher (p. 288), Watteau (p. 286) și Fragonard (p. 262).

De-a lungul carierei sale, pictorul a evoluat constant. A trecut printr-o gamă întreagă de subiecte și stiluri. În timp ce în lucrările sale timpurii era preocupat de

Alte lucrări importante de Renoir

Romaine Lacaux, 1864, Muzeul de Artă Modernă, Paris	Washington, Două surori Washington, Două surori
Balansoarul, 1876, Muzeul Orsay, Paris	Chicago, Les baigneuses
Prânzu, vâslășilor Paris, 1879, Muzeul Orsay, Paris	Chicago, Les baigneuses

■ **Femeie la soare**, cca 1876, ulei pe pânză
 81x64,8 cm, Muzeul Orsay, Paris

Imaginile cu tinere femei sunt o caracteristică a artistului. Renoir se concentrează pe frumusețea delicată a trupului gol, textura mătăsoasă a pielii, de un auriu luminos, contrastând cu suprafețele mai aspre ale frunzelor care o înconjoară. Tabloul capătă viață prin jocul fascinantelor de lumină pe trupul senzual al femeii.

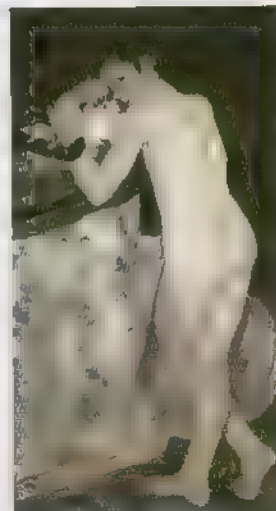

■ **Bail la „Moulin de la Galette”**, 1876,
 ulei pe pânză, 131x175 cm,
 Muzeul Orsay, Paris

Cadrul acestei compoziții de mari dimensiuni, cu multe personaje, este cartierul Montmartre, zona boemă a Parisului, un loc popular de distracție pentru burghezia pariziană. Personajele principale sunt pictate după realitate: femeile sunt modelele lui Renoir, iar bărbații, colegii și prietenii săi pictori. Tabloul este inundat, în mod caracteristic, de o lumină puternică, ce creează un joc de raze de soare și de umbre pe figurile din această scenă foarte animată.

■ **Tânăr cu pisică**,
 1868-1869,
 ulei pe pânză, 124x67 cm,
 Muzeul Orsay, Paris

Imaginea rece și distantă, axată pe interacțiunea dintre un băiat și un malul său de companie, nu i lăstrează un subiect recunoscut. Tânărul stă cu spatele la privitor și, în timp ce mângâie pisica, privește oarecum ciudat peste umăr. Una dintre cele mai timpurii lucrări ale artistului, portretul acestui adolescent nud este extrem de palid este neobișnuit pentru Renoir, care abordează de obicei nudul feminin, dar și pentru vremea artelor în genere.

viața cotidiană, în creațiile târzii a explorat subiecte mai tradiționale: portrete și compoziții cu figuri. În ciuda acestor schimbări, pe tot parcursul vieții Renoir a rămas fidel temei nudului. Reprezentarea feminității se inspira, în cazul său, din tradiția consacrată a senzuanței feminine deschisă de Rubens (p. 234). În special ultima faza a evoluției creatoare a artistului se caracterizează printr-o prolifică producție de nuduri. Această schimbare de subiect este simultană cu o trecere stilistică de la o estetică decorativă mai reținută, care a fost specifică înaritatei și o paletă de culori reci, ce mai probabil preluată de la Manet (p. 354), către o folosire mai energică și aparent spontană a tușelor și aplicarea unor culori mai strălucitoare.

■ **Podul de cale ferată de la Chatou, 1881**, ulei pe pânză, 66x54 cm, Muzeu Orsay

Una dintre puținele scene de natură ale artistului, peisajul înfrunzită prezintă un spațiu ce pare a se deschide în afara oricărei așezări moderne. Lucrarea transmite un sentiment de satisfacție în ciuda acestei senzații de ansamblu tabou, care este elemente ale progresului tehnologic, precum că poartă rată ce zdruncină atmosfera aparentă bucurie pasagerilor la scene.

■ **Tânăra citind**, cca 1874, ulei pe pânză, 46,5x38,5 cm, Muzeu, l Orsay, Paris

Astăzi compoziția, cât și subiectul, sunt inspirate de Pragonard (p. 282).

Spre deosebire de acesta, Renoir așează cititoarea în prim-plan, redându-i chipul deosebit în culori proaspete. Femeia reușește să ne capteze atenția în ciuda faptului

că ochii îi sunt pe jumătate închiși, concentrată asupra lecturii. Total absorbită de carte, femeia zâmbeste sub impresia unui gând pasager.

Pierre-Auguste Renoir

Claude Monet

Oscar-Claude Monet sau Claude Oscar Monet
1840, Paris — 1926, Giverny

- Inovațiile lui Monet au avut impact asupra multor artiști.
- A avut o înțelegere profundă a luminii și a timpului și a vizibilității și a primului pas în artă.
- Tablourile sale vizuale prezintă o imagine a lumii care este în continuă schimbare.

- 1840 Se naște pe 14 noiembrie
- 1859 începe să studieze la Academie Suisse
- 1860 Stagiu militar în Algeria
- 1862 Lucrează în atelierul pictorului Gleyre
- 1865 Este admis la Salonul Oficial de la Paris
- 1870 Se mută la Londra
- 1871 Se mută în Argenteuil
- 1874, 1876-1879 Participă la expoziții impresioniste
- 1883 Se stabilește în Giverny
- 1926 Moare pe 5 decembrie

Claude Monet a fost unul dintre întemeietorii impresionismului francez și a rămas un reprezentant al curentului de-a lungul întregii sale cariere. De fapt, unul dintre tablourile sale, intitulat *Impresie, răsărit de soare*, a fost tocmai acela care, după expunerea sa la Salon, a dat numele mișcării. Monet a rămas mereu atașat de practica picturii în *plein-air*, de explorarea picturală a proprietăților fizice ale luminii și a considerat întotdeauna că peisajul trebuie să fie subiectul principal al lucrărilor sale. Pânzele lui Monet evită în mod intenționat orice formă narativă. În schimb, ele pun accentul pe redarea coloristică a efectelor luminii solare și ale umbrei. Lucrările sale târzii, care evită să ilustreze orice obiect făcut de mâna omului și orice figură umană, sunt reprezentative pentru teoriile impresioniste. Lucrările sale timpurii înfățișează scene stradale, imagin

- **Gara Saint-Lazare**, 1871, ulei pe pânză, 75,5x104 cm, Muzeul Orsay, Paris
- Această imagine din interiorul unei faimoase gări din Paris, pe care Monet a recreat-o de șapte ori, explorează efectul luminii filtrate prin norii de aburi. Este unul dintre primele momente în care artistul este interesat de subiectul în sine modern și a reprezentat scene caracteristice vieții urbane pariziene. De obicei, Monet prefera să picteze peisaje din provincie.

- **Coșofana**, 1868-1869, ulei pe pânză, 89x130 cm, Muzeul Orsay, Paris
- Accentul cade, în acest peisaj, pe interacțiunea dintre lumină și zăpadă. Paleta artistului este drastic limitată, astfel încât albul luminos al zăpezii să intre în rezonanță cu nuanțele de gri a bastunilor sau purpurii ale umbrelor și cu auriul palid al petelor de soare.
- **Femei în grădină**, 1866-1867, ulei pe pânză, 256x208 cm, Muzeul Orsay, Paris
- Această importantă lucrare timpurie include în peisaj și figuri umane pe care Monet le tratează însă asemenea oricărui alt element natural. Artistul se concentrează asupra jocului dintre lumină și umbră pe trupurile lor și pe țesătura hanelor mai degrabă decât pe trăsăturile lor.

Alte lucrări importante de Monet

<i>Impresie, răsărit de soare</i> , 1874, Muzeul Marmottan, Paris	Doamna Monet și fiul ei Jean, 1875, Muzeul de Artă, Washington, DC
<i>Boulevard des Capucines</i> , 1879, Muzeul de Artă, New York, NY	<i>Căpșă (Efectul zăpezii)</i> , 1890, Muzeul de Artă, Boston

industriale și instantanee ale parizienilor, aflați pe plajă sau în parcuri. A adaptat nevoilor sale o formă de înseriere ce i-a permis să exploreze aceleași subiecte, precum cârpe de fân, fațade de clădiri sau nuferi în diverse momente ale zilei, anotimpuri sau condiții de lumină. Tușa lui Monet este specific impresionistă, un *impasto* ce construiește suprafața tactică a tablourilor sale și le conferă un aer visător. Inovațiile sale au avut un efect major asupra altor impresionisti, care îl considerau o bogată sursă de inspirație stilistică.

Serpis, XX

■ **Catedrala din Rouen: portalul și turnul Saint-Romain în plin soare**
1894, ulei pe pânză,
107x73 cm,
Muzeul Orsay, Paris

Parte a seriei lui Monet ce își șază catedrala din Rouen, imaginea fațadei de vest a bază mai multe studii ale clădirii. Tabloul a fost terminat în memorie în atelierul lui Monet. În total, Monet a creat 20 de pânze cu acest subiect. Imaginea redă căderea ritul soarelui, surprinzând, prin jocul coloristic de lumini și umbre, strălucirea din pe fațadă. Tușele groase de vopsea se suprapun dând formă exteriorului de piatră. Planurile lumii și întrândurile întunecate modelează fizic suprafața tabloului.

■ **Iazul cu nuferi, Armonie roz**
1899, ulei pe pânză,
89x93 cm, Muzeul Orsay

După mutarea la Giverny, Monet a început să picteze imagini ale iazului cu nuferi din grădina pe care o creștea pe moșia sa de acolo. Vegetația acvatică, apa și reflexiile acesteia constituie subiectul unic al tabloului. Maniera de tratare face dintr-o preocupare specifică impresioniste pentru suprafața picturală. Aplatizarea spațiului, unghiurile și podul arcuț revetează influența stampelor japoneze asupra stilului impresionistilor. Subiectul se potrivește perfect interesului arat de artist pentru efectele de lumină

Claude Monet

Nuferi

După recunoașterea oficială a succesului său, Claude Monet și-a cum-părut o casă în Giverny, în jurul căreia și-a amenajată o minunată grădina de nuferi, cu un pod japonez ce traversa iazul. Odată realizat acest de-

cor fabulos din punct de vedere estetic, Monet a început să-l reproducă într-o serie de tablouri. Din 1890 și până în clipa morții, art-stul a păstrat o fascinație constantă pentru nuferi. La fel ca în alte cicluri tematice ale sale, artistul

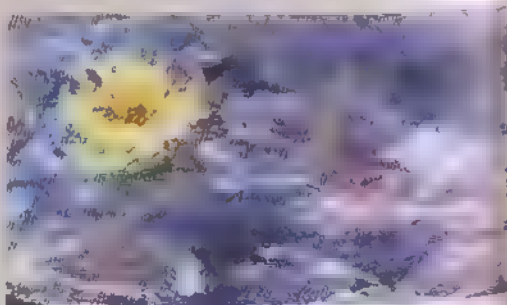
explorează diversele efecte ale luminii asupra aceleiași scene, în diferite anotimpuri și momente ale zilei. Observând același subiect în condiții naturale diferite, Monet reușește să-l surprindă însăși esența.

Înfințez mai ele schimbări de nuanță și luminozitate sunt îneg-strate de Nuferi, lui Monet cu o obiectivitate de-a dreptul științifică. Aceste lucrări dovedesc adesiunea sa la aspectele mai tehnice ale abordării impresioniste.

Cu toate acestea, privitorul nu se poate sustrage senzației că aceste lucrări au o semnificație intimă pentru artist. Obiectele neînsușite, apa, cerul și florile prind viață în aceste pânze inspirate, în care tușele energice și viguroase creează un efect vibrant. Apa nu este o simplă suprafață statică, ci dă impresia că trepidează, iar

crestele undelor mărunte fac tabloul să pară în mișcare. Apa se undulează în jurul florilor striate, al lujerilor și a luxuriantei vegetații acvatice ce fuzionează cu

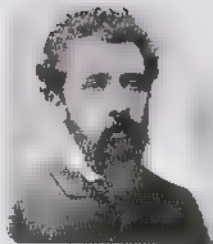
propria reflexie. Simpla materialitate a pigmentului adăugat în straturi dense dă impresia de prezență palpabilă, redând cu precizie serenitatea lacului.

■ **Nuferi**, 1908, ulei pe pânză 91x89 cm, colecție particulară
Măgarele nuferilor lui Monet surprinde un fenomen pasager, conferindu-i o importanță deosebită. Alături de impresia

de transformare continuă, organică, el reușește să transmită și senzația de copleșitoare vastitate a peisajului sălbatic, în care apa este elementul

compozițional central. Impresionanta pânză nu are un subiect narativ convențional, ci prezintă doar armonia trecătoare a unei clipe.

Georges Seurat

1859–1891. Paris

■ Poinitismul este numit și divizionism. ■ A fost inițiatorul poinitismului, o adevărată fizică a culorii bazată pe descoperirile științifice contemporane și pe teoriile optice. ■ Teoria sa se bazează pe înțelegerea contemporană a opticii a culorilor. ■ S-a anticipat cubismul și expresionismul.

- 1859 Se naște la Paris.
- 1870 Se înscrie la Școala de Desen din Paris și învață cu sculptorul Henri Lequien.
- 1878 Este admis la École des Beaux-Arts, unde uculează cu Henri Lehmann.
- 1879 Se înrolează în armată.
- 1884 Este unul din membrii fondatori ai Societății des Artistes Indépendants.
- 1886 Se alătură mișcării impresioniste la ultima lor expoziție.
- 1891 Moare pe 29 martie.

Alte lucrări de Seurat

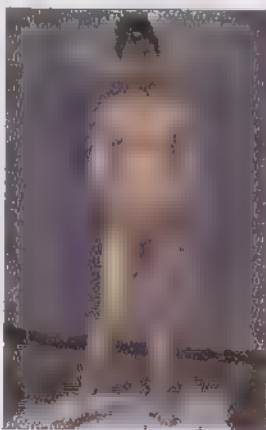
- Femei șezând, 1883
Muzeul Solomon R. Guggenheim, New York
- La scaldat în Apsidă, 1884
Galeria Națională, Londra
- Seară la Honfleur, 1886
Muzeul de Artă Modernă, New York
- Parada, 1888, Muzeul Metropolitan de Artă, NY
- Le Chahut, 1890
Muzeul de Artă Modernă, Paris
- Cai în apă, circa 1890
Institutul de Artă, Courtauld, Londra

Georges Seurat a fost unul dintre reprezentanții majori ai mișcării neoimpresioniste din arta franceză a secolului XIX. A fost inițiatorul poinitismului, o adevărată fizică a culorii bazată pe descoperirile științifice contemporane și pe teoriile optice. Adoptând această orientare drept manieră stilistică, Seurat a încercat să creeze un sistem care să-i structureze paleta în funcție de emoțiile specifice fiecărei culori. Artistul credea că orice variație de culoare corespunde unei anumite reacții emoționale, provocându-l privitorului stări de calm, bucurie sau tristețe. Toate aceste reacții au format un limbaj, cunoscut drept „cromoluminarism”. Imaginile sale monumentale constau din puncte diferite colorate care, văzute de la distanță, creau nuanțe subtile și alcătuiau

forme și tipare. Tablourile sale prezintă, de regulă, subiecte din viața contemporană și trebuie privite de la distanță pentru ca punctele să formeze o imagine încheată.

■ **Model, vedere frontală (studiu pentru *Les Poseuses*)**, 1886–1887, ulei pe lemn, 25x16 cm, Muzeul Orsay, Paris

O figură nudă, construită dintr-o poză statuară. Lumina și umbra sunt create prin contrastul diferitelor culori.

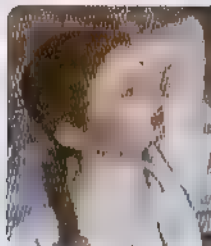
■ **Duminică după-amiază pe Insula Grande Jatte**, 1884–1886, ulei pe pânză, 207,6x308 cm, Institutul de Artă din Chicago

Peisaj de mari dimensiuni, bazat pe schițe după natură, prezintă o stațiune situată pe o insulă. O mulțime pestriță, alcătuită din orașeni, se bucură din plin de ziua de vară. Fiecare este realizat geometric, figurile dau impresia de imobilitate. Pană și umbrele par a fi incapabile de mișcare.

■ **Cercul**, 1891, ulei pe pânză, 186x150 cm, Muzeul Orsay, Paris

Tabloul nu era încheiat în momentul în care a fost expus, reușind cu toate acestea, să lustruie perfect armonia matematică specifică poinitismului. Imaginea spectacolului de circ se folosește de cercuri, dreptunghiuri și linii, pentru a înfățișa o colecție de forme și figuri redată geometric. Linii oblice și arcurile conferă dinamism lucrării.

Mary Cassatt

1844. Pittsburgh — 1926. Château de Beaufresne, lângă Paris

- Pictoriță de origine americană, Mary Cassatt s-a afirmat în tota sa creație ca o artistă franceză. ■ A fost profund influențată de expresionismul francez.
- Modelele ei erau femei sensibile și puternice, care trăiau în viața de zi cu zi.

- 1844 Se naște pe 19 iunie în Pittsburgh, Pennsylvania.
- 1861 începe cursurile la Pennsylvania Academy of Fine Arts.
- 1865 Călătorește în Europa.
- 1868 Este acceptată la salonul din Paris.
- 1877 Îl cunoaște pe Edgar Degas.
- 1879-1886 Ajută la organizarea salonului din Paris.
- 1893 Este comanda de către guvernul francez pentru Expoziția Mondială din Paris.
- 1904 Primește Colecția de la Oncore.
- 1914 Primește o medalie de aur din partea Pennsylvania Academy.
- 1926 Moare pe 14 iunie.

Alte lucrări de Mary Cassatt

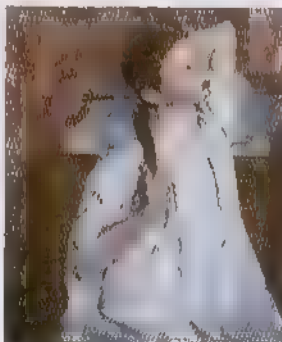
Mary Mary E. Lison, 1877
Galeria Națională de Artă, Washington, DC

Femei într-un fotoliu
a basteru, 1875

Expoziția Mondială de Artă, Washington, DC

Mama artistei, 1894
Galeria Națională de Artă, Washington, DC

Baie, 1891
Galeria Națională de Artă, Washington, DC

■ Fată aranjându-și părul
1886. Ule pe pânză
75,1x62,5 cm,
Galeria Națională de Artă
Washington, DC

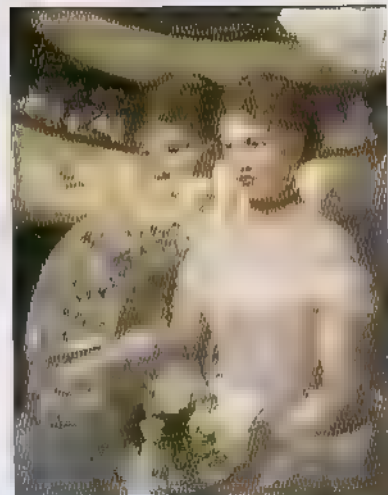
Artista interpretează, plină de înțelegere în redarea intimității subiectului. Înălțat adesea a unei femei făcându-și toaleta. Construcția compozițională urmărește crearea armoniei mobile și dispune astfel încât să ogli nedească mișcarea brațelor și feței.

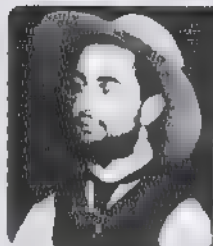
■ Loja, 1882. Ule pe pânză, 79,8x63,8 cm,
Galeria Națională de Artă, Washington, DC

O temă la modă, femeile la teatru, îi permite artistei să reflecte imaginea socială a femeii în spațiul public. Cassatt înfățișează două tinere într-o loja. În timp ce una dintre ele se ascunde din spatele evantaiului, cea altă se arată încrezătoare. Bogăția rochiilor și a evantaiului sunt indicii ale opulenței pe care o pune în joc mersul la teatru.

■ Plimbare cu barca, 1893-1894.
Ule pe pânză, 90,2x117,5 cm,
Galeria Națională de Artă, Washington, DC

O lucrare în care influența stampele japoneze asupra stilului lui Cassatt este evidentă prin poziționarea asemănătoare a figurilor umane, prin austeritatea compoziției, precum și prin culorile opace și prin lipsa de adâncime spațială. Femeia și copilul sunt subiectul principal al pânzei.

Henri de Toulouse-Lautrec

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa
1864, Albi – 1901, Malmé

■ Trăitor necrușător al
de Montmartre ■
pe obține culorile

■ 1864 Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa
Albi

1881 Se mută la Paris

1882 Studiază cu Léon Bonnat și Fernand Cormon

1888 Se alătură grupării moderniste Les XX.

1889 Expune la Salon des Indépendants

1897 Este internat într-un spital de boli nervoase

1901 Moare la Malmé

Henri de Toulouse-Lautrec a fost un artist francez cunoscut pentru litografiile, ilustrațiile și afișele sale care prezentau viața de noapte decadentă a Parisului sfârșitului de secol XIX. Născut într-o familie aristocratică, Toulouse-Lautrec și-a ales profesia, în parte, ca rezultat al unei maladii ce l-a împiedicat să aibă o viață normală (picioarele au încetat să-i mai crească după vârsta de 14 ani). Cu toate acestea, ca artist de avangardă și reprezentant al boemer, Toulouse-Lautrec a dus o viață activă și neconvențională. Lucrările sale provocatoare înfățișează teatrele, cabaretul, bordelurile și cafenelele din cartierul boem al Parisului, Montmartre.

Alte lucrări importante de Toulouse-Lautrec

Ambasadori
Aristide Bruant 18

În Rue des Moulins

Yvette Guilbert
salutând audienta

Pasagera din
cabina 54

■ Clovn șezând, d-șoara Cha-U-Kao 1898
52,7x40,5 cm,
editor Gustave Pellet, Paris

Afișele lui Toulouse-Lautrec sunt reprezentative pentru spectacolele pe care le prezintă. Acesta este o lucrare de inspirație japoneză o înfățișează pe Cha-U-Kao, o celebră interpretă ce avea reprezentații la Moulin Rouge și era extrem de populară în Parisul sfârșitului de secol XIX. Strălucitoarea paletă a posterului este alcătuită din tonuri de negru, roșu și galben.

■ La Moulin Rouge, 1892,
pe pânză, 133,5x141 cm,
Institutul de Artă din Chicago
Scena este un instantaneu
spectatorilor de la Moulin
Scena este munda de
aspră ce conține a

localului un aer aproape
amenințător. Taboul se
concentrează asupra câtorva
figuri particulare ale unor
personaje reale. Chipul verde-
spectral al lui May Milton este
primul amintit la se

se află în centru, câțiva prieten,
de-al lui Lautrec stau la masă
iar el poate fi văzut în fundal
Tenta verzule a pânzei
amintește de culoarea
absinței, una dintre
băuturile populare în epocă

Paul Cézanne

1839 – 1906, Aix-en-Provence

■ Dorea să expună structura...
 nou din serie cu Muntele Sainte-Victoire...
 Muntele Sainte-Victoire...
 Muntele Sainte-Victoire...

- 1839 Se naș pe 19 ianuarie
- 1858 Se înscrie la Academia de Arte din Aix
- 1859 studiază arhitectura la Universitatea din Aix
- 1861 Căută oreșe la Paris
- 1863 Expune la Salon des Refusés
- 1864 „Creață la Aix-en-Provence”
- 1874 Prezintă lucră la prima expoziție impresionistă
- 1877 Expune la a treia expoziție impresionistă
- 1886 „Muntele Sainte-Victoire” la prima expoziție impresionistă
- 1889 Expune la Salon Mondial de la Paris
- 1906 Moare pe 22 octombrie

■ O Olympia modernă, cca 1873–1874, ulei pe pânză 46x55,5 cm, Muzeu Orsay Paris
 Inspirat de Manet (p. 354) Cézanne a creat o nouă versiune a *Olympiei*. Fost un cuțit de paletă, a dat tabloulu un aer nefinisat, liber, aproape tactic, și un decor mai amplu, decât cel al lui Manet.

Născut în Aix, un oraș francez de provincie, Paul Cézanne a ajuns unul dintre cei mai mari artiști ai modernității. A creat o punte între stilurile mai apropiate de tradiție ale secolului XIX și schimbările radicale ce-au avut loc odată cu apariția avangardei în secolul XX. În cadrul mișcării postimpresioniste, și-a creat un stil cu o puternică amprentă personală, având o mare influență atât asupra artiștilor contemporani, cât și asupra curentelor stilistice ulterioare. Modul său de abordare a reprezentării picturale se baza pe o metodă constructivă, constând în adăugarea succesivă a mai multor planuri cu figuri, pentru a crea un întreg. Ideea va fi reluată de Picasso (p. 428) și de Braque.

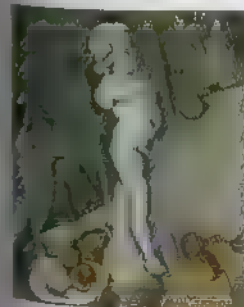

■ Muntele Sainte-Victoire, cca 1904–1906, ulei pe pânză, 65x81 cm, colecție particulară, Evreia

Această pânză dramatică este tipic constructivistă,

anticipând cubismul. Paleta este restrânsă la nuanțe pastelate de verde, brun și galben. Cézanne a făcut aproape 60 de tablouri cu muntele Sainte-Victoire

aflat în apropierea casei sale din Aix-en-Provence. Seriele îi permiteau artistului să exploreze puncte de vedere și eccleraje diferite

■ Natură moartă cu un Cupidon din ghips, 1895, 70x57 cm, Institutul de Artă Courtauld, Londra

Această natură moartă conține un ghips al unui *Amar*, de Puget, în prim-plan și un desen după o altă sculptură, *Omul jupuit*, în fundal. Dinamismul imaginilor contrastează cu mobilitatea fructelor, dar corespunde perfect liniilor curbe ale tabloului

Alte lucrări de Cézanne

- Scăldător odihnindu-se, 1874, Muzeu de Artă Modernă, New York
- Madame Cézanne într-un fotoliu roșu, 1877–1878, Muzeu de Artă Modernă, Boston
- Autoportret, 1885–1887, Muzeu de Artă Modernă, New York
- Femeia cu pălărie verde (Madame Cézanne), 1894–1895, Fundația Barnes, Merion

Cézanne însuși se inspira din arta impresionistilor, concentrându-se pe explorarea obiectelor înțelese ca niște colecții de forme. Artistul se arăta mai preocupat de caracteristicile vizuale ale vopselei decât de subiectul în sine. Pictând aceleași subiecte, de exemplu portocale, munți sau mere, Cézanne a reușit să-și ducă tehnica la perfecțiune. Studia metodic diferite efecte de lumină, diversele perspective posibile și modul în care ele scoteau la iveală fațete distincte ale subiectului. Acestea erau surprinse folosind straturi coloristice diferite și evidențiau natura geometrică a obiectelor în cauză. Disecând forma prin intermediul abstracției, artistul a încercat să surprindă schimbarea obiectelor în funcție de poziționarea lor în spațiu. Datorită ideilor sale revoluționare, i-a influențat pe expresioniști, cubiști, fauviști, și chiar și pe futuriști.

Secolul XIX

■ **Les Grandes Baigneuses**
1899-1906, ulei pe pânză
208x249 cm. Muzeul de Artă din Philadelphia

Tema scăldatului, unul din subiectele favorite ale Cézanne, este dezvoltată într-o manieră ce compune abordarea tradițională a nudului cu cea modernă în cadru natural. Inspirație din genul pastoral al Cézanne și poziționează personajele într-un aranjament simetric. Tratarea corpurilor, alcătuită din blocuri geometrice cu nuanțe subtil gradate, este specific avangardismului.

■ **Gustave Geffroy**, 1895, ulei pe pânză. 116x89 cm. Colectia de artă a d-nei Rene Lecomte, Paris

Portretul criticului de artă care a susținut pe Cézanne este realizat în aceeași manieră ca și naturile sale moarte. Accentu

cade pe colecția de cărți tratate cu o atenție și rafinament decât chipul modelului.

Paul Cézanne

Vincent van Gogh

Vincent Willem van Gogh

1853, Groot-Zundert — 1890, Auvers-sur-Oise

■ Pictor postimpresionist ■ Vincent van Gogh a creștut, nu m-a căsătorit, dar a devenit tabou în zilele noastre ■ A ajuns să se considere un mare artist

- 1853 Se naște pe 30 martie
- 1869 își face ucenicia lângă un negustor parizian de tablouri
- 1877 Se însușește în Olanda
- 1879 Lucră la un magazin de artă
- 1880 Începe să scrie la Paris
- 1881 Se întâlnește cu Anton Mauve la Haga
- 1885 Studiază timp de 3 luni la Academia de Arte Frumoase din Anvers
- 1888 Se mută la Arles
- 1889 Este internat în azil de boli mentale la Saint-Rémy
- 1890 Se sinucide

Aproape necunoscut în timpul vieții, Vincent van Gogh este astăzi unul dintre cei mai celebri pictori din lume și-a început cariera artistică la o vârstă destul de înaintată — 27 de ani — și a trăit o viață relativ scurtă fiind, cu toate acestea, extrem de prolific și realizând peste 2.000 de lucrări. Pe parcursul succinte, sa e cariere a colaborat ocazional cu alți artiști — în speță, cu Paul Gauguin (p. 390) — pentru întemeierea unei noi mișcări artistice fiind considerat unul dintre cei mai importanți postimpresioniști din Franța. După ce s-a mutat în sudul Franței, pe aia sa a evoluat de la tonurile întunecate ale primilor săi ani la culori vii și saturate. Van Gogh n-a abordat o gamă largă de subiecte, limitându-se la autoportrete (cele mai numeroase), reprezentări ale unor oameni

obișnuiți într-un cadru natural, scene de interior, naturi moarte și peisaje. Stilul său de maturitate se caracterizează prin cu o înădăznețe și trăsături tactile în *impasto*.

■ **Autoportret cu ureche bandajată și pipă**
1889, ulei pe pânză, 51x45 cm
colecție particulară Chicago

Tabloul a fost creat după căderea nervoasă care l-a făcut să-și taie urechea. Autoportretul îl înfățișează pe artist cu capul bandajat. Purtând o căciulă și fumând pipă, van Gogh se uită înspre privitor. Paleta este extrem de intensă, din cauza folosirii roșului și a verdelui, cu o complementare ce se scoț reciproc în evidență. Spațiul este lăsat de adâncime, iar tușe și sunt conduse cu fermitate prin stratul gros de vopsea

■ **Tărani mănând cartofi.**
1885, ulei pe pânză
81,5x114,5 cm, Muzeul Vincent van Gogh Amsterdam

Această scenă de gen induce privitorului senzația de asprime a vieții rurale. Lumina slabă a unei lămpi cu petrol, fețele îndărmite ale tăranelor străși în jurul unei mese și corpurile lor îndesate fac legătura dintre decor și lumea țărănească, creând un efect realist de egalitate cu pământul. Exagerările stilistice, contururile accentuate și liniile distorsionate, caracteristice stilului natural al van Gogh, sunt de-a vizibil și aici. Spre deosebire însă de alte lucrări celebre ale artistului, paleta este mai puțin stridentă.

■ **Cafenea din Arles, 1888, ulei pe pânză, 70x89 cm, Galeria de Artă a Universității Yale, New Haven**

Tabloul explorează expresivitatea și simbolismul culorii. Aici artistul a folosit cu oare

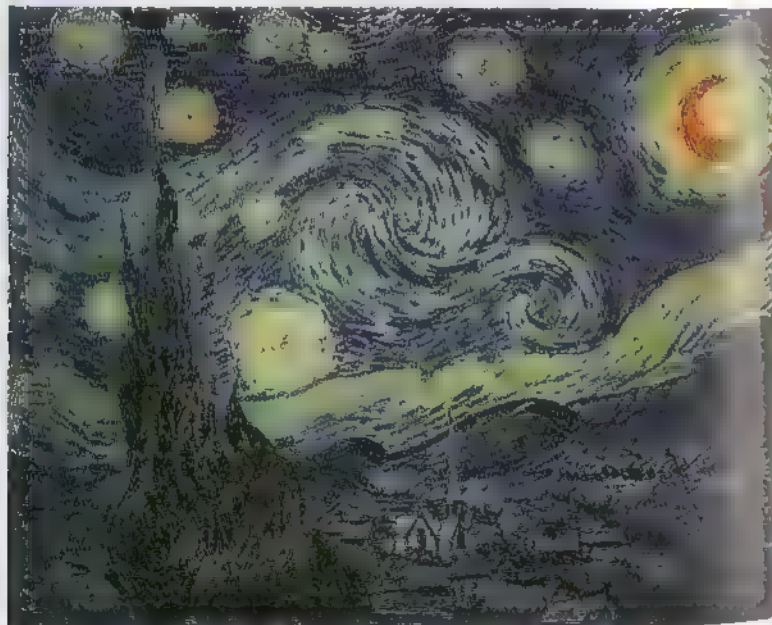
chiar mai arbitrar decât înaintea, pentru a se exprima mai degrabă decât pentru a ilustra obiecte, atmosfera sa luminoasă. Tușe și se acumulează în mod caracteristic, creând un efect tactil

El concepea arta ca mijloc de expresie a personalității, mai degrabă decât ca reproducere a realității. Inovațiile sale stilistice vor influența mai târziu fauvismul și expresionismul. Fascinația pe care o produce van Gogh nu ține numai de remarcabilele sale realizări artistice, ci și de dramatismul vieții sale tumultuoase. Biografia îl este marcată în multe privințe de evoluția bolii sale mentale, ce a provocat celebrul episod de automutilare – tăierea urechii – și s-a încheiat în mod tragic cu sinuciderea sa. Opera lui van Gogh n-a ajuns să fie recunoscută decât după moartea sa, fiind apreciată astăzi în toată lumea.

Alte lucrări de van Gogh

Încălțările	1880
Inși	1881
La Berceuse	1881
Camera lui van Gogh din Arles	1889
Rădăcini	1890
Casa țărănească	1890

■ **Noaptea înstelată**, 1889, ulei pe pânză, 73,7x92,1 cm, Muzeu de Artă Modernă, New York

Unul dintre cele mai ușor de recunoscut tablouri ale lui van Gogh are la origine un peisaj văzut de artist

la Saint Remy. Aniele învoluntare și formele distorsionate creează o atmosferă intens emoțională

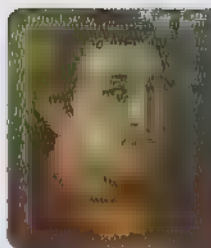

■ **Floarea-soarelui într-o vază**, 1889, ulei pe pânză, 100x76 cm, Seiji Togo Memorial Yasuda Kasai Museum of Art, Tokyo

Acest tablou este parte a uneia dintre celebrele serii florale ale lui van Gogh. Paleta lui este de o forță coloristică vibrantă,

iar tehnica desăvârșită a *impasto*-ului creează un efect sculptural care scoate la iveală măiestria artistului.

Vincent van Gogh

Paul Gauguin

1848, Paris – 1903, Hira Oa, în Insulele Marchize

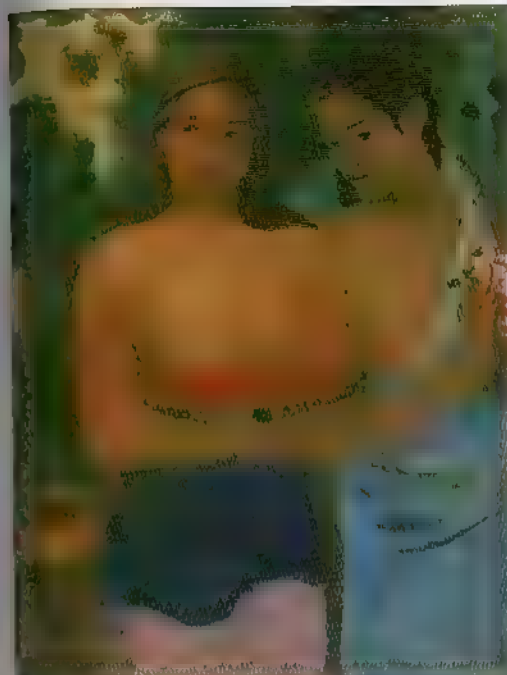
■ Căutăm să înțelegem cum a evoluat stilul său, de la influențele impresioniste și postimpresioniste la o paletă viu ■ Sensus tahitianilor sau al polinezienilor ■ Găsim în operele sale o înțelegere iconografică a simbolismului

- 1848 Se naște pe 7 iunie
- 1855 Se mută la Ponto
- 1861 Se mută la
- 1872 Se mută la
- 1874 Se mută la
- 1876 Se mută la
- 1880-1882 Exil în
- 1883 Renunță la bursa
- 1886 Se mută la Hira Oa
- 1888 Întâlnește pe van Gogh
- 1891 Mănăie în Tahiti
- 1901 Se mută la Hira Oa
- 1903 Moare pe 8 mai

Paul Gauguin este un reprezentant de seamă al curentului postimpresionist. Extrem de fecund, a produs numeroase tablouri, gravuri în lemn, obiecte decorate și sculpturi. Stilul său a evoluat continuu de-a lungul carierei: a trecut printr-o etapă numită *cloisonnisme*, caracterizată prin forme intense colorate, plate și contururi groase – și mai târziu printr-o fază *sintetistă*, în care formele și culorile fuzionează. Până să adopte o manieră mai stilizată, inspirată de arta populară franceză, de stampele japoneze și de Cézanne (p. 38), artistul a folosit tehnicile impresioniste, pe care le a cunoscut prin intermediul lui Pissarro (p. 358). A fost fascinat de arta „primitivă” a Egiptului, Indiei și Polineziei. Subiectele sale timpurii țineau de viața religioasă, dar, după mutarea în Tahiti, accentul a fost pus pe scene din viața de pe insulă a băștinașilor

■ **Viziune după predică (Lupta lui Iacob cu îngerul)**
1888, ulei pe pânză, 73x92 cm
Galeria Națională a Scoției, Edinburgh

Tabloul plin de culoare înfățișează încheștarea dintre un muntor și un înger simbolizând încheștarea interioară dintre natura divină și cea umană. Artistul descrie scena din perspectiva femeilor care parcă au un vis în stare de trezie, inspirat de predică Gauguin este prezent printre ele, în rolul preotului.

■ **De unde venim? Ce suntem? Încotro ne îndreptăm?**, 1897, ulei pe pânză, 139x375 cm, Muzeul de Arte Frumoase, Boston

Terminată după o încercare de sinucidere, lucrarea exprimă viziunea lui Gauguin asupra vieții. Citită de la dreapta la stânga, imaginea este cel mai probabil

■ Două femei tahitiene
1899, ulei pe pânză, 94x72,4 cm
Muzeul Metropolit de Artă, New York

Aceste nuduri exotice sunt adesea considerate o ilustrare perfectă a misionarului lui Gauguin. Femeile sale sunt exotice și ispititoare. Mugurii pe care îi oferă privitorului sugerează o paralelă între darurile naturii și propria lor disponibilitate sexuală

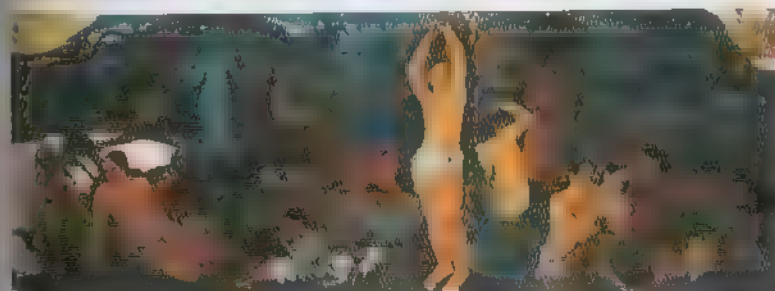
Alte lucrări de Gauguin

Răstignirea „galbenă”, 1894, ulei pe pânză, Galeria Națională de Artă, Brigham-Knox, Boston

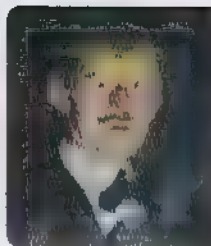
Autoportret caricatural, 1886, ulei pe lemn, Galeria Națională de Artă, Washington, DC

Spiritul morții veghează, 1892, ulei pe pânză de sat, montată pe pânză, Galeria Națională de Artă, Brigham-Knox, Boston

o alegorie a diferitelor etape ale existenței umane de-a lungul unei vieți, dar simbolismul complicat, propriu lui Gauguin, amestecă sensul narativ

Paul Gauguin

Edvard Munch

1863, Løten – 1944, Ekly, lângă Oslo

■ Lucrările sale au fost răspândite în întreaga lume. Munch a scris multe cărți și a fost unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XIX. Imaginile sale intens psihologice, trepidante și chinuitoare, sunt expresia stării de spirit a unei culturi nord-europene *fin de siècle* pătrunse de neliniște și depresie. Paleta artistului a fost profund influențată de postimpresionismul francez. Munch a explorat adesea imaginea femeii ca victimă sau amenințare. Simbolismul subiectiv al lucrărilor sale relevă conflictele interne legate de iubire și sexualitate. Atât stilul, cât și tematica sa au constituit repere puternice în coagularea mișcării expresioniste germane.

- 1863 Se naște pe 12 decembrie
- 1880 Studiază la Școala Regală de Design în Kristiania
- 1881 Se însoțește la Academiile de Desen
- 1885 Călătorește în Paris
- 1889 Prima expoziție personală în Oslo
- 1892 Expoziție în Berlin
- 1909 Primește Ordinul Regal al Sf. Olaf
- 1933 Primește Marea Cruce a Ordinului Sf. Olaf
- 1944 Moare pe 12 ianuarie

Alte lucrări de Munch

Seara pe str. Karl Johan

Furtuna, 1893 Muzeu Modernă, Oslo

Madonna, 1893-1894 Muzeu Modernă, Oslo

Autoportret

Două finte (Insingural)

■ **Dansul vieții**, cca 1899, ulei pe pânză, 124,5x190,5 cm, Galeria Națională, Oslo
Lucrarea de factură simbolistă este alegoria vieții unei femei.

Aceasta trece de la virginitate simbolizată de albul rochiei, la starea de maturitate sexuală dansul perechii și apoi la stadiul asexual, la bătrânețe

Asocierea cu cele trei faze este accentuată de un boboc înflorit, de culoare roșu aprins, și apoi de culoarea neagră a doliului.

■ **Strigătul**, 1893, tempera pe carton, 91x73,5 cm. Galeria Națională, Oslo
Strigătul este cea mai cunoscută lucrare a lui Munch

Tabloul relevă chinul interior al artistului. Munch se simțea copleșit de singurătate, teamă și de anxietate în fața modernității sfârșitului

de secol. O reprezentare simbolică a disperării umane, imaginea morbidă a fost inspirată de o mumie peruană recent descoperită.

Edvard Munch

James Ensor

James Sidney Ensor

1860–1949, Oostende

■ ... a aparut în anul 1887, la Muzeul de Artă Modernă, New York. ... a aparut în anul 1887, la Muzeul de Artă Modernă, New York. ... a aparut în anul 1887, la Muzeul de Artă Modernă, New York.

■ 1860 Se naște pe 13 aprilie în Oostende, Belgia.

1877–1880 Studiază la Académie de Bruxelles.

1883 Se alătură unui grup cunoscut drept Les XX (Les Douze), care-i va include mai târziu pe Picasso, Matisse, Seurat, Gauguin, Cézanne, van Gogh și Monet.

1883–1888 Expune alături de Les XX.

1887–1900 Crea o mare producție și originală perioadă de creație.

1929 Înobilat de regele Albert al II-lea de baron.

1949 Moare pe 19 noiembrie la Oostende.

James Ensor a fost un simbolist belgian cu o carieră îndelungată și prolifică. Deși a petrecut mare parte a vieții în orașul său natal, Oostende, Ensor a reușit să obțină notorietatea internațională prin intermediul picturii sale inventive. În afara tablourilor, a mai creat și decoruri de teatru și de balet, numeroase stampe și gravuri. În lucrările sale timpurii, Ensor s-a concentrat în primul rând pe portret, inspirându-se din diverse surse, precum vechii maeștri și impresionistii. Mai târziu a căpătat o fascinație pentru subiectele de factură mistică. Stilul său a avut o mare influență asupra contemporanilor săi, inclusiv asupra grupului Les XX. Ensor a aparținut unuia dintre reprezentanții de frunte ai acestuia și a creat lucrări care au avut un mare impact asupra expresioniștilor, anticipând suprarealismul.

■ **Moarte și măști**, 1897
ulei pe pânză, 78,5x100cm
Muzeul de Artă Modernă și Contemporană, Liège

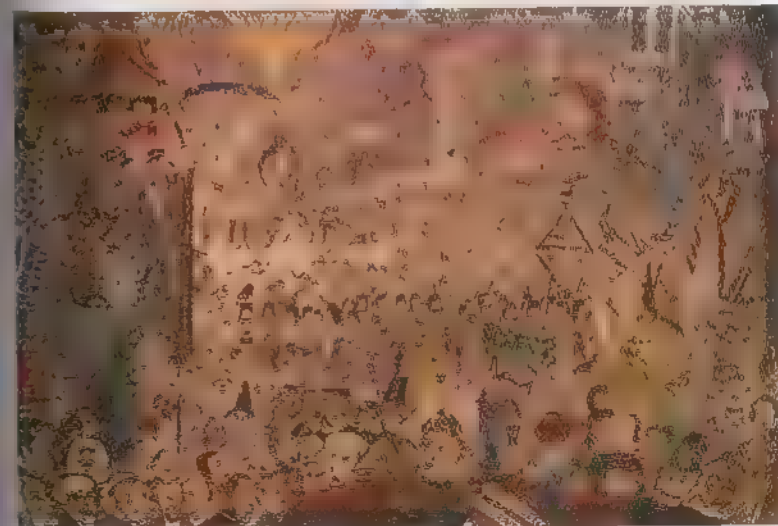
Tabloul are la bază una dintre temele preferate ale lui Ensor – explorarea implicațiilor simbolice ale imaginilor carnavalului. Centrul lucrării este ocupat de Moarte, înconjurată de o mulțime de oameni mascați. Măștile sunt la fel de frumoase și înspăimântătoare ca și craniul morții. În loc să ascundă adevărul intim al mulțimii, măștile îi revelează natura, accentuând caracterul grotesc al propriilor demoni.

■ **Intrarea lui Hristos în Bruxelles**, 1898
gravură și acuarelă, 23,8x30,5 cm, Muzeul de Artă Contemporană Teheran

Lucrarea transformă un subiect dogmatic în critica unui eveniment politic contemporan. Artista a imprumutat lui Hristos, în mod provocator,

propriile trăsături, relevând astfel legătura sa personală cu subiectul și a plasat scena în Bruxelles-ul contemporan, în locul Ierusalimului biblic. Acestea conferă o modernitate extremă subiectului tradițional. Tabloul a stârnit un adevărat scandal la vremea sa.

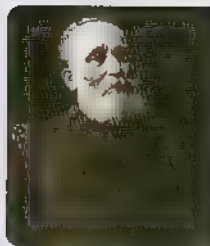

Alte lucrări majore ale lui Ensor

Ispitirea Sf. Anton
1887 Muzeul de Artă Modernă, New York

Măști înfruntând Moartea
1888 Muzeul de Artă Modernă, New York

Schelete încălzindu-se în jurul unei sobe
1889 Muzeul de Artă Modernă, Fort Worth
Schelete iuștându-se pentru un hennag afumat
1891 Muzeul de Artă Modernă, Bruxelles

Pierre Puvis de Chavannes

1824, Lyon – 1898, Paris

■ Puvis de Chavannes a fost un pictor francez, unul din cei mai importanți artiști ai secolului XIX. A creat picturi murale monumentale, ce împodobeau câteva dintre clădirile publice pariziene, precum Panteonul, Sorbonna și Hôtel de Ville. Artistul năzuia ca lucrările sale să imite efectul frescelor; în realitate, erau pictate pe pânză și apoi prinse pe ziduri. Subiectele sale conțineau personaje alegorice dispuse în largi cadre narrative simbolice. Paleta lui Puvis favoriza tonuri pastelate. Formele simplificate din imaginile sale amplasau zărea spațiului, compoziția bine strunită și modalitatea antidramatică prin care figurile statuare erau dispuse în cadrul panoramelor sale a făcut să fie îndrăgit de moderniști precum Toulouse-Lautrec (p. 380), van Gogh (p. 386), Gauguin (p. 390) și Matisse (p. 408).

- 1824 Se naște pe 4 decembrie
- 1844 Studiază la Sorbonna
- 1874 Primește comanda decorării Panteonului
- 1889 Architecta Sorbonna
- 1880 Decorează un muzeu din Amiens
- 1891 Decorează muzeul din Amiens
- 1895 Primește comanda decorării Panteonului
- 1898 Moare în Paris pe 24 octombrie

■ **Speranța** 1872, ulei pe pânză, 70,5x82 cm Muzeu de Artă Waterson, Baltimore

Lucrarea prezintă o tânără de cătă - personificarea Speranței - șezând pe o colină. Taboul simbolizează tristețea războiului, prin intermediul crucilor și al ruinelor din fundal. Plasa Speranței în mijlocul acestui peisaj devastat face trimiteri, prin ramura de măslin, albușul rochiei și al florilor, la dorința de pace.

■ **Sărmanul pescar**, 1881, ulei pe pânză, 155x192,5 cm, Muzeul Orsay Paris

Puvis tratează subiectul biblic în termeni moderni. Cu ajutorul compoziției simplificate și a unei palete calme, reușește să illustreze situația personajelor mai degrabă prin austeritatea lor decât făcând recurs la un moment narativ dramatic.

Alte lucrări de Puvis

Odrina

Alegoria vieții

Tinere pe malul mării

Inter arte et naturam

Floasele păcii

■ **Dulcele ținut**, 1882, ulei pe pânză, 24,6x47 cm, Muzeul Bonnat, Bayonne
Panoul trebuia să fie amplasat în sufrageria reședinței lui Leon Bonnat, un colecționar parizian

Compoziția formată din linii sinuoase a mai lăsat apăsătoare spațială a aranjamentului și figurile de tip clasice va inspira unu dintre tablourile lui Seurat. În afara a bastrului intens a, mări paleta este reținută

Pierre Puvis de Chavannes

Ferdinand Hodler

1853, Berna — 1918, Geneva

■ Lucrările timpurii ale lui Hodler erau mai decorative fiind influențate de Art Nouveau. ■ Lucrările mai târzii relevă influența unui mistic și de o persoană în care s-au sădă mărul sege o tendință către monumentalitatea spațială, cu linii strâmburi și năprute în.

■ 1853 Se naște la Berna, pe Amalte.

1867 începe să studieze cu un pictor elvețian.

1871 Călătorește în Geneva, unde studiază la Barthélemy Menn.

1878 Călătorește la Madrid unde studiază lucrările lui Rubens și ale lui Velázquez.

1900 Primește o medalie de aur la Expoziția Mondială de la Paris.

1912 Primește distincții de onoare egale la Străină.

1914 Condamna armata germană și este exilat în muzeul german.

1918 Moare pe 19 mai.

Alte lucrări de Hodler

Sătul de viață 1897
Neue Pinakothek
München

Ziua, circa 1904
Kunsthaus

Ora sfântă circa 1907
Muzeu de Artă din
Copenhaga
Ohne

Femeie în extaz 1911
Muzeu de Artă și Istorie
Geneva

Pictor și gravor, Ferdinand Hodler este unul dintre cele mai cunoscute nume din pelsajul artistic elvețian al secolului XX. Hodler era un mare admirator al vechilor maeștri, precum Hans Holbein (p. 206), Durer (p. 194), Rubens (p. 234) și Velázquez (p. 260). Și-a început cariera cu lucrări inspirate din Corot (p. 344), Delacroix (p. 330) și Ingres (p. 304), creând și pânze în manieră impresionistă. Cu toate acestea, Hodler a început să fie interesat de mișcările contemporane, de simbolism și de Art Nouveau. Paleta sa a devenit mai simplă și mai îndrăznească, iar picturile sale s-au stilizat, îndreptându-se către expresionism și utilizând distorsiuni și exagerări pentru a transmite privitorului un mesaj intelectual. Printre subiectele sale se regăsesc pelsaje, portrete și compoziții de grup. Sub influența lui Gauguin (p. 390), artistul și-a dezvoltat un stil unic, numit *paralelism*, caracterizat prin disponerea ritmică a unor figuri puternic conturate.

■ **Wilhelm Tell**, 1897
ule și tempera pe pânză
255 x 195,5 cm,
Muzeu de Artă Soturn

Imaginea eroului național elvețian, tabloul este, de asemenea, un autoportret al artistului. Pânza a fost inspirată de o sculptură din Altdorf a lui Tell și înfățișează pe erou ca pe un protector divin al poporului care se pogoară din nori cu brațele larg deschise. Prezența sa impozantă este accentuată de perspectivă

■ **Valentine Gode-Darel**,
1915. Ule pe pânză.
60,5 x 90,5 cm
Muzeu de Artă, Basel

Pictată având-o drept model pe

prețența sa, ce suferea de cancer, această imagine tragică și intimă deopotrivă este ultima dintr-o serie de lucrări ce redau evoluția bolii. Terminată la o

zi după moartea acesteia, lucrarea este marcată de o sinceritate dureroasă și reflectă impactul emoțional pe care dispariția tinerei a avut asupra artistului.

■ **Studiu de cap al unei italiene**, 1910, 34,5 x 40 cm,
Muzeu Walraf Richter, Köln

Tabloul este o reprezentare romantică a unei femei cu părul negru. Trăsăturile chipului ei sunt atent observate, într-o manieră realistă, ușor stilizată, fiind redată, cu toate acestea, în cu o strâmbătoare. Lucrarea se caracterizează printr-o energie puternică angustă, transmisă prin intermediul contururilor lor precise și fine și prin culorile vii, saturate. Pictorul a reușit să surprindă caracterul exotic al modelului cu ajutorul dinamismului accentuat a compoziției și al tușelor

Ferdinand Hodler

Gustav Klimt

1862, Baumgarten — 1918, Viena

- Stilul lui Klimt este simbolist, se bazează pe linii curbe, pe linii ondulate, pe linii sinuozitate, pe linii elegante, pe linii simple, pe linii curate, pe linii clare, pe linii luminoase.
- Subiectele sale erau extrem de dramatice și pline de erotism.

- 1862 se naște pe 14 iulie
- 1891 Se alătură Societății Cooperative a Artiștilor
- 1897 Președinte al grupului Secession de la Viena
- 1900 Câștigă marele premiu la Expoziția Mondială de la Paris
- 1905 Creează gruparea Kunstschau
- 1918 Moare pe 6 februarie

Gustav Klimt a fost unul dintre întemeietorii simbolismului austriac și un lider al mișcării vieneze Art Nouveau. A pictat un mare număr de uleiuri, desene și picturi murale. Printre subiectele sale se regăsesc imagini de femei, fațade, portrete și nuduri. A creat, de asemenea, alegorii stilizate și peisaje. Opera sa reflectă cultura vieneză *fin de siècle*, notele ei de tensiune psihologică, erotism și decadentă. Printre sursele de inspirație ale lui Klimt se numără arta egipteană, bizantină, cea a Evului Mediu european, Albrecht Dürer (p.194) și simbolismul modern precum Hans Klinger, Franz von Stuck și Fernand Khnopff. Stilul său este caracterizat printr-o eleganță decorativă, o predilecție

pentru auriu, aplatizarea și ritmizarea formelor. Crânile sale sunt încărcate de erotism și tratează, adesea, iubirea și moartea.

Alte lucrări de Klimt

- Judith I
- Friza Beethoven
- Padurea de fagi I
- Câmp de maci
- Danae

■ **Moartea și Viața**, cca 1916, ulei pe pânză, 178x198 cm, Colecția dr. Rudolf Leopold, Viena

Subiectul determină atât conținutul imaginii, cât și modul ei de tratare. Opulența construcției ornamentale a suprafețelor contrastează cu seriozitatea subiectului. Artistul dorește să reprezinte contrastul dintre viață și moarte. La dreapta se află Viața - nașterea, maternitatea, iubirea și intimitatea, redată printr-un amalgam de femei, în toate stadiile vieții. La stânga așteaptă Moartea, privind cu lăcomie, acoperită fiind cu simboluri religioase ce amintesc de pietrele funerare.

■ **Sărutul**, 1907-1908, 180x180 cm, Galeria Austriacă Bevedere, Viena

Singurele elemente corporale ce se văd în prim-planul acestei

fastuoase reprezentări a unei interacțiuni amoroase sunt chipurile și mâinile celor doi îndrăgostiți, care se îmbrățișează pe un pat de flori.

■ **Adele Bloch-Bauer I**, 1907, ulei, argint și aur pe pânză, 138x138 cm, Neue Galerie, New York

Unul dintre numeroasele portrete dedicate de Klimt frumuseților din înalta societate vieneză, imaginea de față prezintă un înstărit personaj, monden, personificare a feminității educate și intelectuale. Stilul tabloului se inspiră din tradiția portretelor și în mozaic ale figurilor imperiale bizantine, cu estetica lor aurită, bogat împodobită. Figura delată este încastrată în fundal și în rochia luxoașă. Modelele se lită în afara cadrului tabloului, înspre privitor, chipul ei ieșind în evidență din decorul ornamental.

În ciuda frumuseții scenei, cu plul se află pe marginea unei stând. Fundalul este ascuns de auriu ce unifică în mod simbolic întreaga compoziție.

Egon Schiele

1890, Tulln - 1918, Viena

■ S-a transpus experiențele traumato-
logice ■ Era cunoscut în special printr-
unul de fete ■ Autoportretele sale il p-
one, neie ictă, cu un trup efeminat

■ 1890 Se naște pe 12 iunie în Austria

1906 Se înscrie la Academia de Arte Plastice din Viena

1907

Studiază cu Gustav Klimt

1909 Părăsește Academia, participă la "înfrângerea Neukunstgruppe"

1909 Expune la Kunstschau din Viena

1910, 1912 Expune alături de Neukunstgruppe

1911 Expune cu artiștii Secesiunii la München

1912 Este arestat și închis pentru imoralitate

1913 Are prima expunere personală

1918 Moare de gripă spaniolă pe 31 octombrie

Alte lucrări de Schiele

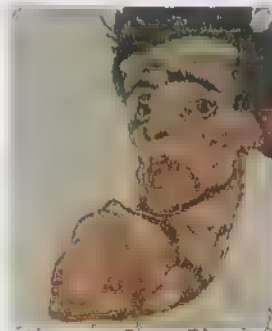
Autoportret cu vază neagră, 1911

Muzeul de Istorie a Orașului, Viena

Femeia gravidă și Moartea, 1911
Praga

Agonie, 1912 Neue Pinakothek München

Femeie ghemuită, 1917
Narodn. Galerie, Praga

■ Autoportret cu umărul gol, ridicat, 1912, ulei pe hârtie 42,2x33,9 cm, Muzeul Leopold Viena

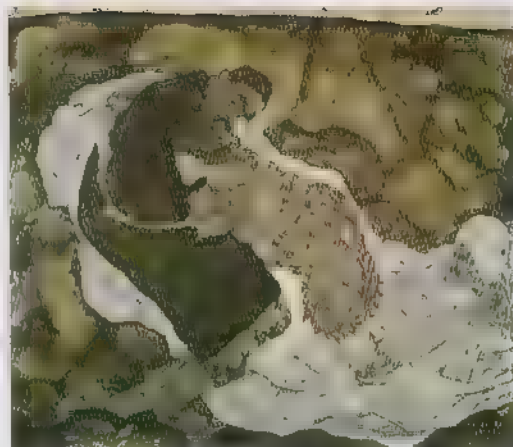
Autoportretul dramatic și distorsionat personifică o criză a masculinității, caracteristică pentru cultura europeană de la începutul secolului XX. În acest portret, Schiele se exprimă în termenii înfrângerii și al supunerii expunându-se ca un personaj izolat și persecutat. Imaginea este puternic distorsionată

■ Fecioara și Moartea, 1915-1916, ulei pe pânză, 150x180 cm, Galeria Austriacă, Viena

Simbolismul acestei pânze melancolice nu ni se dezvăluie decât prin titlu. Subtila imagine alegorică ne prezintă o tânără și un bărbat îmbrățișându-se pe un cearșaf alb, în fața unui peisaj stâncos. Femeia se agăță cu disperare de trupul Morții, ce o adăpostește trăgându-și capul cu mâna la pectorul său. Culoarele vii folosite pentru redarea femeii contrastează puternic cu tonurile gri-verzuri ale figurei Morții.

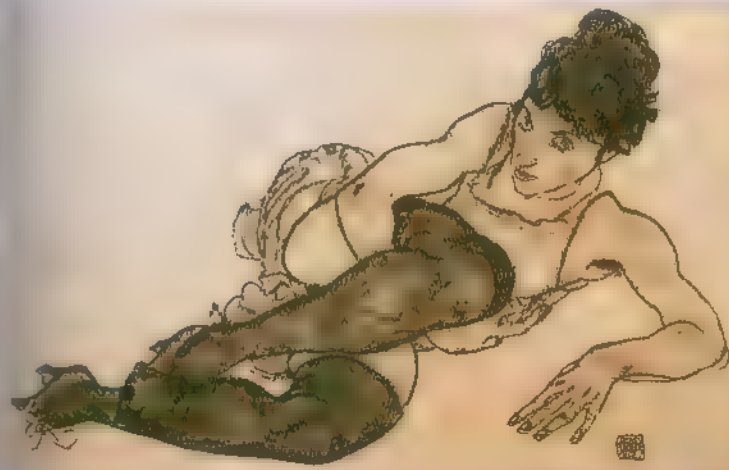
■ Femeie întinsă cu ciorapi verzi, 1917, guașă și creion negru pe hârtie, 29,4x46 cm, colecție particulară

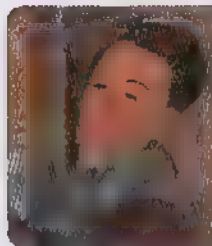
La Schiele reprezentarea feminină reflectă înțelegerea

feminității și a sexualității, ca manifestări deopotrivă atrăgătoare și morbide. Modelul își contorsionează trupul într-o poziție oarecum chinută, ce păstrează însă

aparența atracției erotice. Chipul este ălsit de orice expresie semnificativă, privind fără ocol și direct către spectator. Corpul este cu totul închis în sine.

Amedeo Modigliani

1884, Livorno – 1920, Paris

■ Sclăvul și elegantul al artei africane și egiptene
■ Oprea europeană ■ Portretele sale – prin stilul și modul de
sau lubre ■ A fost practic necunoscut în Europa
de spectru strălucit ■ Conștientizarea...

- 1884
- 1898 Se înscrie la Academia de Artă din Livorno
- 1902
- 1903 Se înscrie la Reale Istituto di Belle Arti din Veneția
- 1906 Se stabilește la Paris
- 1907 Devine membru al Societății des Artistes Indépendants
- 1908–11 Expune la Salon des Indépendants
- 1914 Participă la expoziția națională la Artă Secolului XX
- 1920 Moare pe 24 ianuarie

Amedeo Modigliani s-a născut la Livorno, în Italia, și a devenit cunoscut ca artist în Paris. A fost pictor, desenator și sculptor. Opera sa este alcătuită în principal din portrete, nuduri feminine și câteva sculpturi. A realizat numai trei peisaje și un număr restrâns de natură moarte. Modigliani a lucrat în atelierul său, aranjându-și și studiindu-și modelele numai în interior. A fost influențat de arta primitivă a Greciei arhaice, a Egiptului, Africii și cea a Evului Mediu european. În afara artei arhaice grecești, pe care o admirase în timpul anilor de studii din Italia, el putea avea acces la celelalte surse stilistice străine în muzeele pariziene, pe care le vizita frecvent. Lucrările sale prezintă și influențe ale operele Renașterii italiene și ale operelor impresioniste ale Toulouse-Lautrec (p. 380)

■ Cariatidă în picioare, 1912, creion a bastu pe hârtie, 40x26 cm, colecție particulară, New York

Modigliani a produs aproximativ 70 de schițe de cariatide, ca studii pregătitoare pentru sculpturile sale. Schițele sunt extrem de stilizate, senzuate și liniare, bazându-se pe reprezentări primitive ale corpului feminin. Această imagine elegantă pare să reflecte funcția arhitecturală a unei cariatide o coloană de susținere într-un templu grec. Partea sa inferioară masivă asigură stabilitatea necesară, în timp ce partea superioară este decorată asemenea unui capite.

Alte lucrări de Modigliani

Madame Pompadour (Portretul lui Beatrice Hastings), Muzeul de Artă Chicag

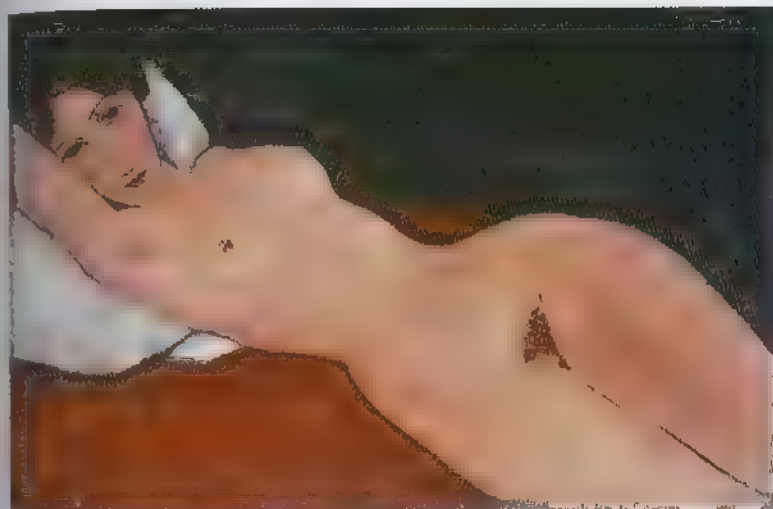
Blotie, 1916, Muzeul de Artă Modernă, New York

Paul Guillaume

Elena Pavlovski

Nud șezând

Servitoarea

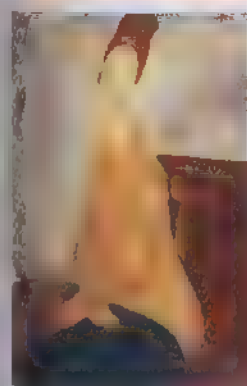

■ Nud culcat, 1917, ulei pe pânză, 60x92 cm, Galeria de Stat, Stuttgart

Subiectul principal al lui Modigliani: a fost nudul feminin culcat. Imaginile se bazează pe tradiționala reprezentare senzuală a nudului, ale cărele origini se găsesc la Tizian (p. 166) și Giorgione (p. 162). Modernitatea pânzei este dată de sexualitatea explicită a corpului expus, fără nici o aluzie mitologică. Contururile îngroșate sunt tipice pentru lucrările lui Modigliani.

■ Cap, cca 1911, calcar, Galeriile Perls, New York

Întâlnirea lui Modigliani cu arta lui Constantin Brâncuși i-a suscit interesul pentru sculptură. Acest cap feminin este tipic pentru sculpturile sale. Lucrarea relevă aceeași eleganță liniară și aceleași elemente primitive caracteristice tablourilor sale. Gâtul lung, ovulul gras al feței, gura mică, ochii înguști și migdalați, pleoapele grele și nasul subțire, fac toate referențe la măști africane, la sculpturile egiptene și cele medievale. Folosirea calcarului trimite și ea la universul Antichității.

■ Jeanne Hébuterne într-un pulover galben, 1918–1919, ulei pe pânză, 100x64,7 cm, Muzeul Solomon R. Guggenheim, New York

Modigliani își reprezintă prietena utilizând limbajul stilizat al artei africane

Amedeo Modigliani

André Derain

1880, Chatou, lângă Paris – 1954, Garches, lângă Paris

Debutul de pictor în 1900 la Salon d'Automne. Sotul său de n. 1905. A fost un pictor de mare succes, o pictură saturată și o structură...

- 1880 Se naște în localitatea Chatou.
- 1898 Începe să studieze la Académie Julian.
- 1900 Participă la Salon d'Automne.
- 1905 Participă la Salon d'Automne.
- 1907 Se mută în Montmartre.
- 1916 Prima expoziție personală la Galerie d'Art Moderne.
- 1954 Moare în urma unui accident de automobil.

Lucrările pline de viață ale lui André Derain ilustrează perfect, cu paleta lor bogată, principiile fauvismului. La începuturile carierei, Derain a fost profund influențat de maeștrii timpurii italieni și de arta gotică. Mai târziu s-a orientat către Seurat (p. 390), Cézanne (p. 382) și Gauguin (p. 390). A fost unul dintre primii artiști care a cunoscut fascinația artelor africane, în special a măștilor. De-a lungul carierei sale de pictor, ilustrator și gravit, și-a schimbat frecvent stilul, experimentând impresionismul, o formă timpurie de cubism, inspirat de lucrările lui Picasso (p. 428) și Braque, și, în sfârșit, realismul.

■ **Arlechin și Pierrot, 1924,** ulei pe pânză, 175x175 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne. Imaginea condensată este o reinterpretare stilistică, sub forma unui manifest simbolist, a reprezentărilor tradiționale ale unor personaje de teatru. Clownii și arlechinii sunt apariții frecvente în arta începutului de secol XX.

Alte lucrări ale lui Derain

- Epoca de aur, c. 1905, ulei pe pânză, 175x175 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne.
- Henn Matisse, 1905, ulei pe pânză, 175x175 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne.
- Podul Londrei, 1905, ulei pe pânză, 175x175 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne.
- Vânătoarea, 1905, ulei pe pânză, 175x175 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne.

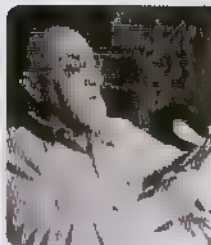

■ **Podul de la Charing Cross, 1901,** ulei pe pânză, 81x100 cm, Muzeul Orsay, Paris. Astfel de imagini, ce combină peisajul natural cu cel industrial, erau un subiect la modă printre impresionisti. În această lucrare Derain face explicit trimitere la curentele stilistice antenore, care l-au inspirat. În același timp, el reinterpretează scena de exterior în termenii provocatori ai fauvismului redând imaginea cu ajutorul unei palete colonistice îndrăznețe și subiective.

■ **Portul Collioure, 1905,** ulei pe pânză, 46x38 cm, colecție particulară. Una dintre multele pânze dedicate de pictor micului oraș mediteraneeen, unul dintre subiectele preferate ale fauvistilor. Matisse a pictat, la rândul său, aici mai multe pânze. Tabloul este un excelent exemplu de fauvism, culorile părand a fi pe punctul de a părăsi pânza, în direcția privitorului, ilustrare cât se poate de clară a prospețimii mediului.

André Derain

Henri Matisse

Henri Émile Benoît Matisse

1869, Le Cateau-Cambrésis – 1954, Nisa

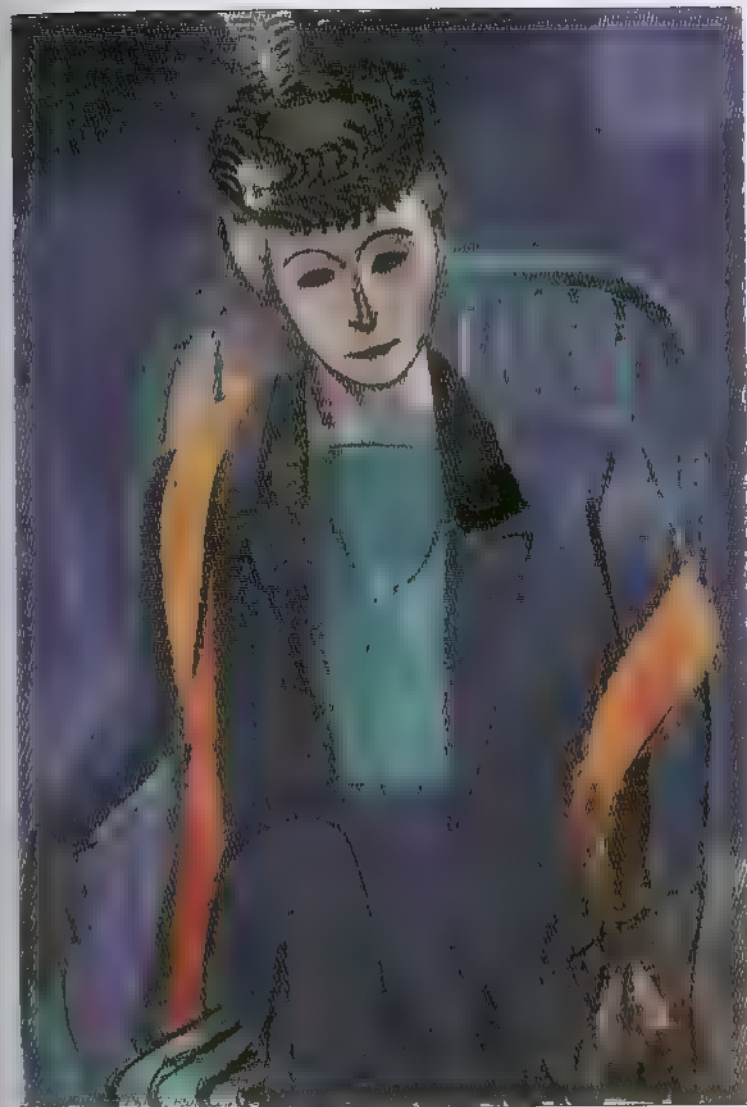
- A început ca pictor simbolist sub îndrumarea lui Gustave Moreau.
- Alegerea subiecților se datorează influenței lui J.K. Cocteau, cu care împărtășea preferința pentru nudul voluptuos.
- Paleta coloristică echilibrată.

- 1869 Se naște pe 31 decembrie.
- 1889 Începe să picteze în atelierul lui J.K. Cocteau.
- 1892 Urmează cursurile de la Școala Națională de Arte Decorative.
- 1895 Încreează în atelierul lui Gustave Moreau.
- 1905 Participă la expoziția fauvistă.
- 1908 Descinde în viața sa.
- 1925 Legământ de încredere.
- 1954 Moare pe 3 noiembrie.

Henri Matisse este una dintre figurile esențiale ale modernismului francez, fiind un reprezentant de frunte al fauvismului. Mișcarea și-a primit numele de la apelativul ironic de „an.male sălbatice”. Printre reprezentanții se numără pictorii André Derain, Georges Braque, Raoul Dufy și Maurice de Vlaminck. Pe parcursul evoluției sale artistice, Matisse a fost influențat de impresionismul lui Manet (p. 354) și Renoir (p. 366), de pointiliști ca Seurat (p. 376) și de postimpresioniști precum Cézanne (p. 382) și Gauguin (p. 390). A fost, de asemenea, prieten cu Picasso (p. 428). Stilul său conservator, se caracterizează prin realism și prin tratarea atentă a cadrului compozițional.

■ **Nud albastru IV** 1952, 102,9x76,8 cm, ulei, apă, și guașă. Muzeul Matisse, Nice-Cimiez. Într-o perioadă în care avea probleme de sănătate, Matisse a început să se intereseze de arta marionetelor, de decupajul și de colajul. Un nud feminin în m.șcare își îndoaie brațele și se întinde aproape în totalitate către privitor. Forma geometrică monocromă, decupată din hârtie și pictată cu albastru, este aproape abstractă. Culoarea puternică accentuează contururile figurii.

■ **Soția artistului** 1912–1913, 145x97 cm, ulei pe pânză, Ermitaj, St. Petersburg. Imaginea din Matisse este pe deplin stilizată, efectul fiind întărit de conturul puternic al chipului. Paleta se limitează la un spectru de culori reci: albastru și u.ș. tramarin. Lucrarea a fost creată aproape de sfârșitul revoluției ruse, alegerea paletelor reflectând problemele artistice. Ochii sunt de un negru opac.

Henri Matisse

În loc să se opună influenței mișcărilor artistice anterioare, Matisse a încercat să arate continuitatea tradițiilor artistice. Gama sa de subiecte se întinde de la portrete și până la nuduri și naturi moarte. Predilecția sa pentru o paletă saturată, linii dinamice și forme libere a anticipat evoluția expresionismului abstract. Principalul susținător financiar al lui Matisse a fost bogatul colecționar de artă rus Serghei Șciukin, care l-a comandat multe lucrări pentru reședința sa particulară. Mai târziu, din cauza problemelor de sănătate, Matisse s-a rezumat la crearea de colaje.

■ **Bucuria vieții**, 1905-1906, ulei pe pânză, 175x241 cm, Fundația Barnes, Merion

Peisajul fantastic, populat cu nuduri voluptuoase, prezintă o idilă mitologică arcadiană. Subiectul este preluat, probabil, din lucrarea

Trei femei la scândat a lui Cezanne. Femeile ce trândăvesc sau se joacă pe câmp și în pădure sunt nimfe. Personajele sunt împărțite în grupuri. Câteva femei dansează în fundal, în timp ce în prim-plan ienevesc două nimfe

Alte lucrări de Matisse

Luxe, Calme et Volupté

1926, 1930, 1931

Linia verde

1931, 1932, 1933

Dansul I

1910, 1911, 1912

Odală scăldându-se

1911, 1912, 1913

Prințesa

1911, 1912, 1913

Nud roz

1911, 1912, 1913

1911, 1912, 1913

Un cuplu se îmbrățișează, doi femei culeg flori în apropierea pădurii, iar un păstor cântă fluiet. Culorile sunt vii și stridente, lumina ce inunda pânza este aurie, iar efectul de ansamblu este unul de intensitate, senzualitate și mulțumire

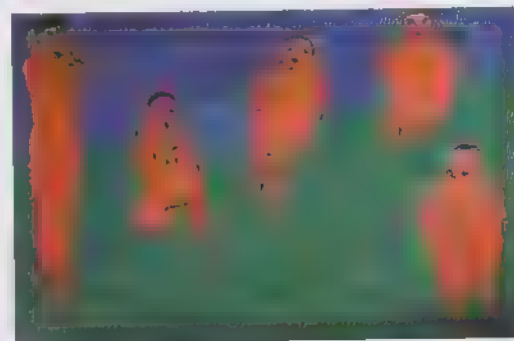
■ **Armonie în roșu**, 1908, ulei pe pânză, 180x220 cm, Ermitaj, St. Petersburg

Luminoasă scenă de interior prezintă o femeie care așterne o masă cu mere, vin și flori. Culoarea predominantă a pereților și a feței de masă este roșu.

Artistul se joacă cu perspectiva peisajului din fundal, accentuând echivocul: este un peisaj înrămat sau o fereastră către exterior?

■ **Muzica**, 1910, ulei pe pânză, 260x389 cm, Ermitaj, St. Petersburg

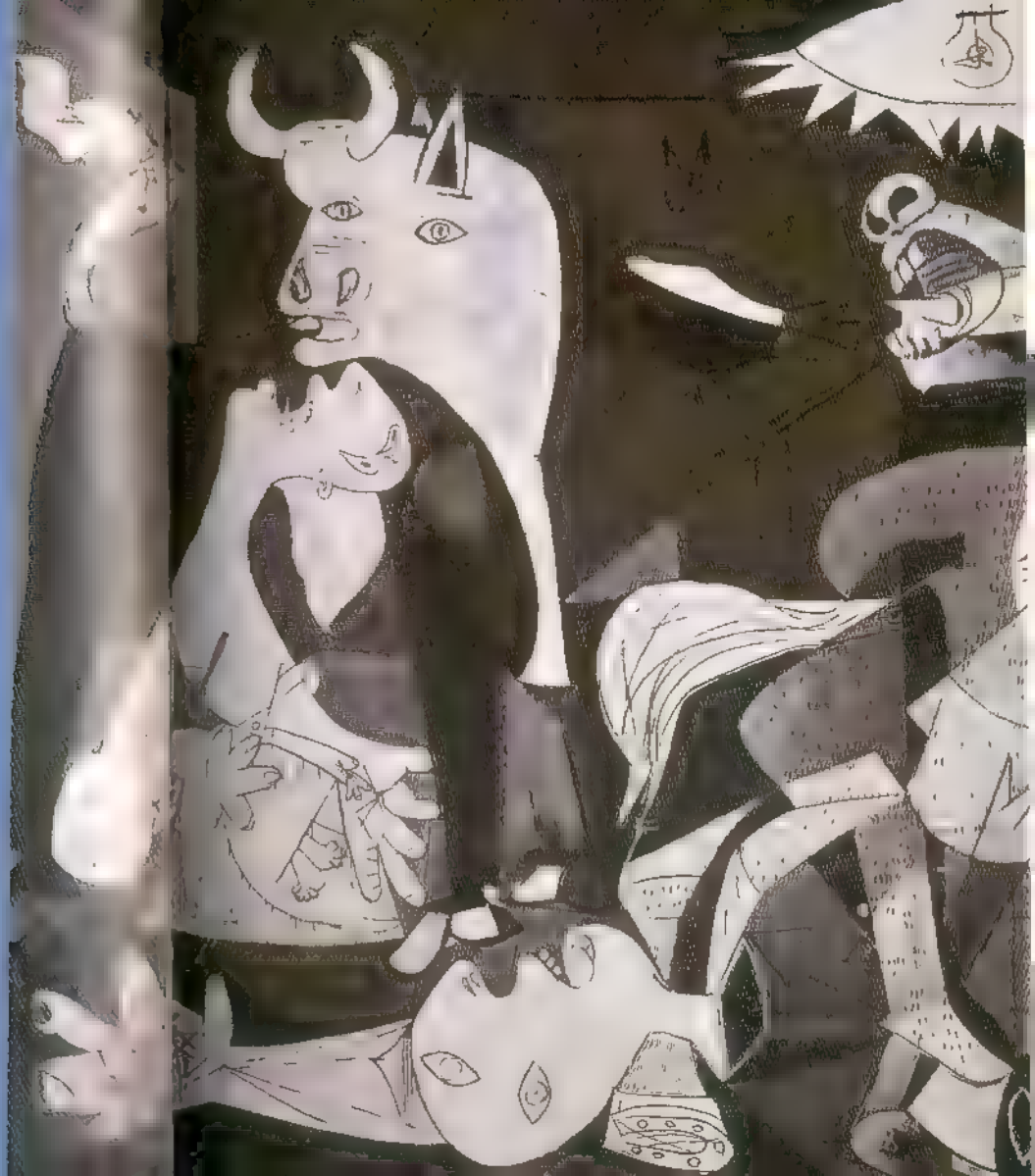
Tabloul a fost o comandă pentru decorarea unei mari reședințe particulare. Matisse a redat imaginea în maniera sa caracteristică simplificată, evitând detaliile de prisos. Coloritul fiecăruia dintre nudurile roșii, de factură primitivă, este la fel de strident pe cât pare să fie muzica pe care o cântă

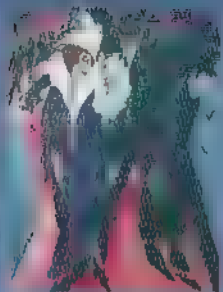
Secolul XX

Înainte de 1945

Pablo Picasso: Guernica 1937 ulei pe pânză
349,3x776,6 cm, Muzeu Național Regal de Arte, Madrid

Secolul XX – înainte de 1945

1905–1940
Expresionismul

1909–1914
Futurismul

Giacomo Balla
Carlo Carrà
Umberto Boccioni
Gino Severini
Luigi Russolo

1916–1924
Dadaismul

Wassily Kandinsky
Emil Nolde
Georges Rouault
Gabriele Muntz
Ernst Ludwig Kirchner
Franz Marc
Richard Gerstl
Max Beckmann
Amedeo Modigliani
Oskar Kokoschka
August Macke
Otto Dix

1908–1920
Cubismul

Kazimir Malevich
Natalia Goncharova
Fernand Leger
Pablo Picasso
Georges Braque
Robert Delaunay
Sonia
Delaunay
Marc Chagall

Jean Arp
Raoul Hausmann
Marcel Duchamp
Kurt Schwitters
Hannah Hoch

1919–1933
Bauhaus,
De Stijl,
Constructivismul

Lyonel Feininger
Piet Mondrian
Paul Klee

1924–1950
Suprarealismul

Jean Arp
Giorgio de Chirico
Man Ray
Max Ernst
Joan Miró
Rene Magritte
Salvador Dalí

1930–1940
Neorealismul

Edward Hopper
George Grosz
Frida Kahlo

Walter Gropius
Josef Albers
Lyubov Popova
László Moholy-Nagy

Figurativ și abstract

Arta modernă de la începuturile secolului XX

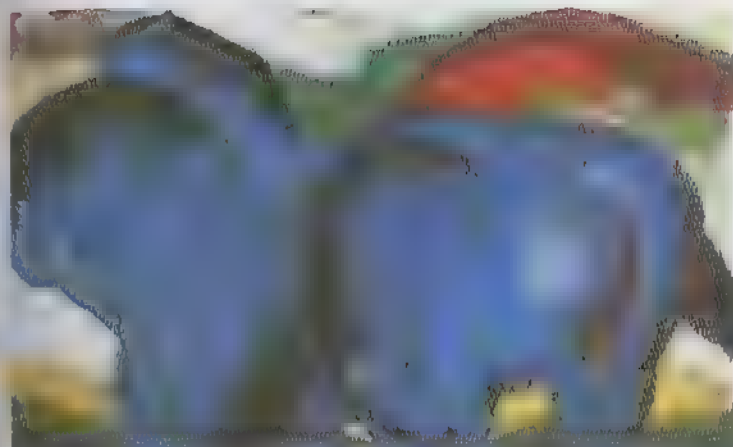
„Artă modernă” nu se referă la o perioadă anume din istoria artei și nici la vreunul dintre stilurile internaționale, ci, mai degrabă, la un tip de atitudine artistică. Ca și istoria acestei perioade, dezvoltarea artei moderne europene din prima jumătate a secolului XX se caracterizează, pe de-o parte, prin falii adânci și, pe de alta, prin mari inovații și schimbări fundamentale, ce afectează o întreagă generație de artiști. Cele două războaie mondiale, Revoluția rusă, fascismul și distrugerea operelor de artă moderne în Germania nazistă au lăsat și ele urme adânci. Titlul unei cărți apărute în 1925, *Die Kunstismen* („-isme” în artă), ilustrează perfect provocarea pe care o implică orice caracterizare a artei moderne. Epoca în cauză nu mai cunoaște un singur stil uniform, arta ajungând să fie fragmentată în numeroase „isme”: expresionism, cubism,

Secolul XX înainte de 1945

■ **Fernand Léger**
Soldat fumând
1916, ulei pe pânză, 730x97 cm
Kunstammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

■ **Kazimir Malevici: Pătratul negru**, cca. 1923
ulei pe pânză, 106x106 cm.
Ermitaj, St. Petersburg

■ **Franz Marc: Cai albaștri**, 1911,
ulei pe pânză, 61,5x101 cm,
Galeria de Stat, Stuttgart

futurism, simultaneism, constructivism, dadaism, verism, suprarealism și neorealism. Noțiunea de avangardă face parte din istoria artei moderne și nu este întâmplător faptul că acest concept a fost preluat în lumea artelor din terminologia militară. Termenul *avangardă* se referea la trupele de recunoaștere; în consecință, artiștii avangardiști trebuiau să mărșăluiască în fruntea unui nou val creator. Avangarda se află mereu în înaintare. În această mișcare rapidă, avangarda hărțuiește și se luptă mereu, fie cu sine, fie cu alții, fiecare stil fiind urmat de un altul, un nou „-ism” venind după altul. Această revărsare fără precedent de forțe creative a pus capăt ideii de a copia lumea naturală. Prima jumătate a secolului XX este percepută ca fiind structurată de cele două mari teme ale „abstractului” și „figurativului”, precum și de redefinirea constantă și de extinderea conceptelor artistice.

Introducere

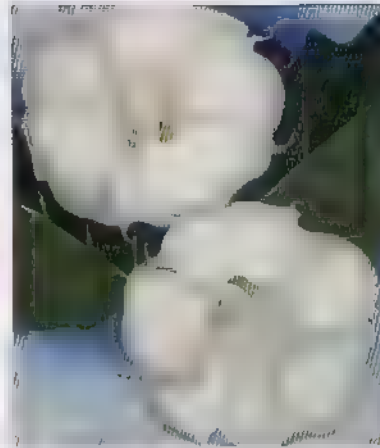
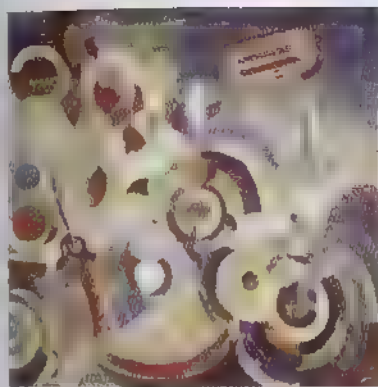
Expresionismul, Cubismul, Futurismul

Reorientarea către arta modernă s-a produs în 1914, odată cu începutul Primului Război Mondial. Primele avangarde au apărut aproape simultan în Dresda, München, Paris și Roma. În 1905, Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel și Karl Schmidt-Rottluff au pus bazele grupării *Die Brücke*, marcând începuturile expresionismului german. Înrădăcinată în arta gotică și în cea romantică și influențată de van Gogh și Matisse, această mișcare antiburgheză se definea printr-o simplificare drastică și prin dorința de a elibera culoarea de constrângerile lumii naturale. În 1911, accentul s-a mutat pe viața urbană din Berlin, oraș în care locuiau majoritatea expresioniștilor. În München, Kandinsky, Munter, Alexei Jawlensky și Marianne von Werefkin, precum și Marc, Macke și Klee urmăreau aceleași obiective de simplificare a formelor și de eliberare a culorii. La sfârșitul anului 1911 s-a format gruparea *Der Blaue Reiter* (Călărețul Albastru),

■ **Hannah Höch:**
Tăiată cu un cuțit de bucătărie..
1919-1920,
fotomonta,
114x90 cm,
Muzeul de Artă
Berlin

■ **Otto Dix:**
Invalidii de război
jucând cărți 192
ulei pe pânză și
colaj, 110x87 cm
Galeria Națională
Berlin

■ **Constantin Brâncuși:** **Muză adormită,**
cca. 1910, bronz
27 cm, Muzeul
Metropolitan
de Artă, New York

■ **Robert Delaunay:**
Omagiu lui Blériot 1914
tempera,
250,5x251,5 cm,
Muzeul de Artă
Basel

■ **Georgia O'Keeffe:**
Doi lauri, 1938,
ulei pe pânză,
121,9x101,6 cm
colecție particulară

influențată de arta populară, de cubismul parizian și de pictorul naiv Henri Rousseau. În 1910, Kandinsky a început să picteze primele pânze abstracte, aventurându-se în lumea spirituală a expresiei pure.

Între timp, la Paris experimentele cubiste de fragmentare a formei, începute de Picasso și Braque în 1907, erau în plină desfășurare. Léger și crease un stil ce utiliza numai forme geometrice simple, în timp ce Delaunay îmbina cubismul cu paleta urbană, vivace, a orfismului.

Catalizatorul diverselor forme de abstracționism se regăsește în mișcarea futuristă italiană. Artiști precum Boccioni și Balla încercau să reprezinte simultaneitatea senzațiilor și întrepătrunderea universală a spațiului și timpului. În 1915, artistul rus Malevich a reușit să ducă o variantă de cubo-futurism la suprematismul abstract, în vreme ce alți artiști ruși de după 1917 au dezvoltat un constructivism revoluționar, iar mișcarea olandeză *De Stijl* a introdus o abstracție de tip geometric.

■ **Giorgio de Chirico: Enigma orei**, 1913, ulei pe pânză, 83,7x129,5 cm, colecție particulară

■ **Alexander Calder: Încetătură cu disc roșu**, 1973, mod. Muzeul de Artă Stuttgart

Dadaismul, suprarealismul și neorealismul

Inițial, atracția „abstractului” părea de neoprit. Cu toate acestea, accentul s-a schimbat în timpul războiului, drept răspuns la natura apolitică a artei abstracte și a celei expresioniste. Deziluzionați și traumatizați de nesfârșitele lupte, artiștii au făcut front comun împotriva războiului. În Berlin, Köln, Paris, Geneva și New York s-au format centre Dada, izvorâte din mișcarea *Dada*, fondată în 1916, la Zürich. Artiștii s-au unit în lupta împotriva clasei de mijloc, a armatei și a capitalismului. Sub influența utopiilor socialiste ale Revoluției din Octombrie, ilustrate de constructivismul unor El Lissitzky, Vladimir Tatlin și Liubov Popova, și inspirați de orașele fantomă, păpușile mecanice și automatizarea prezente în pânzele unor De Chirico, Carrà și Giorgio Morandi, dadaiștii și au creat un stil extrem de versatil. Utilizând noile medii ale colajului și fotomontajului, Höch, Hausmann și John Heartfield au condamnat viața contemporană, în timp ce Grosz și Dix au

Secolul XX înainte de 1945

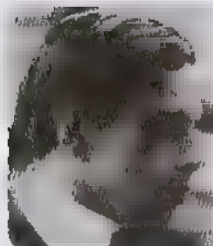
■ **René Magritte: Asasinul primejduit**, ulei pe pânză, 152x195 cm, Muzeul de Artă Modernă, New York

șocat publicul cu lucrările lor veriste, satirice. Scurta revoltă Dada a dus către un stil plat, preocupat de obiecte, numit *Neue Sachlichkeit* (*Noua Obiectivitate*). Această formă caustică de realism s-a propagat din Europa în America, influențând lucrările lui Dennis Hopper și ale Georgiei O'Keeffe.

În 1924, montajele dadaiste și verismul au ajuns a Paris, unde începea să ia naștere suprarealismul. Suprarealiștii au îmbinat oniricul, automatismul și cu tura capitalistă burgheză.

Cu tendințele sale polimorfe, grafice și abstracte, și realitatea sa magico-poetică, mișcarea a dezvoltat numeroase forme. La începutul celui de al Doilea Război Mondial curențele dominante erau suprarealismul, *Bauhaus* și *De Stijl*. Deja în 1939, naștii denunțaseră arta modernă ca fiind „degenerată” și o îndepărtaseră din muzee, marcând astfel începutul marelui exod al artiștilor către America

Introducere

Ernst Ludwig Kirchner

1880, Aschaffenburg — 1938, Frauenkirch, lângă Davos

- Se număra, născut, cel mai reprezentativ al grupului Die Brücke din Dresda ■ Reprezenta, cu o manieră expresionistă, o lume
- Celebru pentru mari sale scene și tablouri în Berlin ■ Lucrările sale au fost considerate de nazisti „artă degenerată”

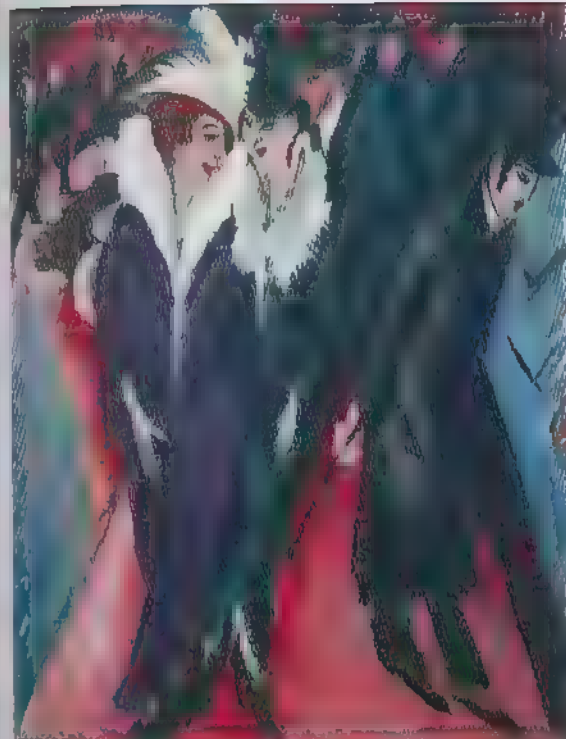
■ 1880 S-a născut la Aschaffenburg
 1901-1905 Studiază arhitectura la Dresda
 1905 Fondează la Dresda, împreună cu alții, grupul Die Brücke alături de Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff și Fritz Bleyl; începutul expresionismului german
 1911 Se mută la Berlin
 1915 O perioadă de tratament în sanatoriul din Elveția
 1917 Se mută la Frauenkirch, în apropiere de Davos
 1937 Pos. 400 de lucrări sunt confiscate de nazisti
 1938 Se sinucide la Frauenkirch

■ Patru femei la scăldat 1910
 Ulei pe pânză,
 75x100 cm,
 Muzeul Van der Heydt Wupperta

În timpul anilor petrecuți la Dresda, Kirchner prezenta omul și natura drept egal în cadrul unei armonii un versate. Nudurile și peisajul sunt, ambele, redată în culori puternice, nerealiste.

Secolul XX Timpuri de la 1945

În 1905, Kirchner era implicat activ în fondarea grupului de artiști Die Brücke (Podul) la Dresda, fiind cel mai talentat dintre membrii săi. Artă grupului se caracterizează printr-o imagistică puternică, adeseori violentă din punct de vedere emoțional. După o fază de început neo-impressionistă, Kirchner a intrat sub influența lui Munch (p. 392), a lui van Gogh (p. 386), Gauguin (p. 390) și a fauvismului, care l-a condus către o simplificare stilistică a planului de culoare și o disjunctie între culoare și obiect. În 1911, pe când se afla la Berlin, și-a dezvoltat, sub influența cubismului, un limbaj al formelor fragmentat și expresiv. În timpul războiului, Kirchner a suferit o cădere nervoasă. În 1917 s-a stabilit în Elveția. Aici, la mijlocul anilor '20, a creat peisaje muntoase simplificate și dinamice, cu abstracții ornamentale și culori luminoase.

Lucrări de Kirchner

- Franzi Fehrmann 91x1920.
 Institutul de Artă,
 Minneapolis
- Casa de sub copaci 1912,
 Galeria Natională
 Berlin
- Potsdamer Platz, 1914
 Colecție particulară
- Bala soldatului 1915
 Muzeul de Artă Modernă,
 New York
- Munți, 1921
 Colecție particulară

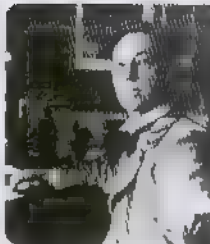
■ Nud în picioare 1917,
 sculptură polihromă în ceară,
 63 cm înălțime, Colecția Steinhilber, Köln
 Asemenea pictorilor avangardiști timpurii, expresionistii erau fascinați de cultura „arhaică”. În arta „primitivă” africană și în sculpturile din Pacificul de sud au întâlnit o direcție a exprimării emoționale pe care au dorit să o includă în propriile lucrări. Kirchner a creat mai multe sculpturi inspirate de acest „decalog”. Această artă va fi categorisită mai târziu, de către nazisti, ca „degenerată”

■ Pe stradă, la Berlin.
 1913, ulei pe pânză,
 120,6x91,1 cm, Muzeul
 de Artă Modernă,
 New York

La Berlin, Kirchner și-a schimbat stilul. Tema sa principală a devenit viața metropolei. Inspirați de cubism, noul său stil urmărește desfășurarea dramatică și ritmul febril al vieții moderne. Compozițiile sunt fragmentate, impresionante. Sale grupuri de personaje stabilesc o conexiune directă cu privitorul prin intermediul tușelor nervoase și al contrastelor puternice de culori.

Ernst Ludwig Kirchner

Wassily Kandinsky

1866, Moscova — 1944, Neuilly-sur-Seine

- Ploria e arte minime: p. 10
- Oredor nantar: p. 11
- Confondora g: p. 12
- A credun imba abstrai: p. 13

■ 1866 Հիմնադրվել է Մանուկյանը:

1886 2d ed. 49
5 economic politics

1900 1.25 375
a Munchen

1909 Fondează gruparea
Exp. A.C. în 1911 ca

1911-12 A. H. A. Mahabadi
A. H. A. Mahabadi
Mahabadi, A. H.

1918 Le monde
politique et social

1922 Էսթիմոս
2 ԵՅԼԻՆՍԿ

1933 Se mută în Franța

1944 Inauguration de la NEL, Ivry-sur-Seine, proche de Paris

Lucrări de Kandinsky

Cântec, 1906. Muzeu
Național de Artă Modernă
Paris

Michie pläceri 913.
Muzeu Solomon R.
Guggenheim, New York

Compoziție VII, 1913.
Căminul lui Alexandru Vasilevici

In alb: 1973, Gen. rel.
Pompidou, Paris.

Galben-Roșu Albăstru.
1. Muzeul Național de
Artă Modernă, Paris

În calitate de teoretician al artei, Kandinsky este unul dintre înaintașii ce prevestesc arta modernă a secolului XX. Eliberând culoarea de obiect, a creat premisele artei abstracte. În 1896 Kandinsky a plecat la Munchen pentru a deveni pictor. Lucrările sale timpurii stau sub influența Art Nouveau, a artei populare rusești și a impresionismului târziu. Sub presiunea fauvismului, ideea eliberării culorii de subiectul ei a devenit din ce în ce mai importantă după 1900. La începutul anului 1912 a fondat împreună cu Franz Marc, August Macke, Paul Klee (p. 438) și Gabriele Münter, gruparea *Der Blaue Reiter* (Căldăreș-Albastru). Obligat să părăsească Germania în 1914 a plecat la Moscova, dar s-a întors în 1921 și a lucrat ca profesor de teoria formelor la Bauhaus, în Weimar și Dessau. În 1933 a emigrat în Franța, unde a murit în 1944.

■ **Gedämpfte Glut**, 1928.
acuarelă și guașă, 36,5x25,1 cm
Muzeul Ulm, Ulm

Pânzele expresive ale lui Kandinsky ating o prospețime a construcției și o formă geometrică din ce în ce mai fixe mai întâi în 1917, sub influența constructivismului rus, și apoi în timpul perioadei Bauhaus. Această schimbare stilistică izvorăște din dorința de a crea un limbaj formal universal al artei. Linile, formele și suprafețele se înțepătrund și se suprapun, intrând într-o interacțiune captivantă

■ **Compoziție VI**, 1913, ulei
pe pânză, 195x130 cm, Ermitaj,
St. Petersburg

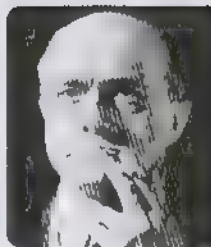
Pentru Kandinsky, revoluția adusă de arta abstractă însemna o nouă formă de observație, izvorâtă dintr-o

reîntorcere la spirit, pe care Kandinsky îl considera lipsit de orice relație cu realitatea. Deși Kandinsky făcuse deja o acurelă pur abstractă în 1910 – prima operă abstractă – a rămas încă, atașat arte

obiective, după cum
o demonstrează și alăturarea
celor două ucrâni. Deși culoa-
rea este subiectul principal al
Compoz. nr. VI, diferite obiecte
și figuri sunt încă recognoscibi-
le. Culoarea se separă nu
numai de obiect, ci și de linii.
Linii ale vagi și neclare sunt
intâlnite din ce în ce mai des,
până în 1913, moment
în care ultimele și rămășițe
văg recognizable le ale lumi
fizice se dizolvă în forme
ritmice de culoare "în serie de
de Compoz. nr. și Improvizafu-
ale lui Kandinsky

■ **Peisaj cu biserică,**
1913, Ulei pe pânză,
78x100 cm,
Muzeu Folkwang, Essen

Max Beckmann

1884, Leipzig — 1950, New York

- Unu dintre cei mai importanți pictori și graficieni germani a perioadei moderne
- A creat alegori ale individului înșurubat și deziadăronat
- Reprezentativ pentru mișcarea Neue Sachlichkeit (Noua Obiectivitate)
- Spre sfârșitul carierei a lucrat mișcări simbolice monumetale

- 1884 Se naște în Leipzig
- 1899
- 1907
- 1914 Participă la război
- 1915 Se mută la Frankfurt
- 1925 Predă la Școala de Artă Stadel
- 1937
- 1948
- 1950 Moare la New York

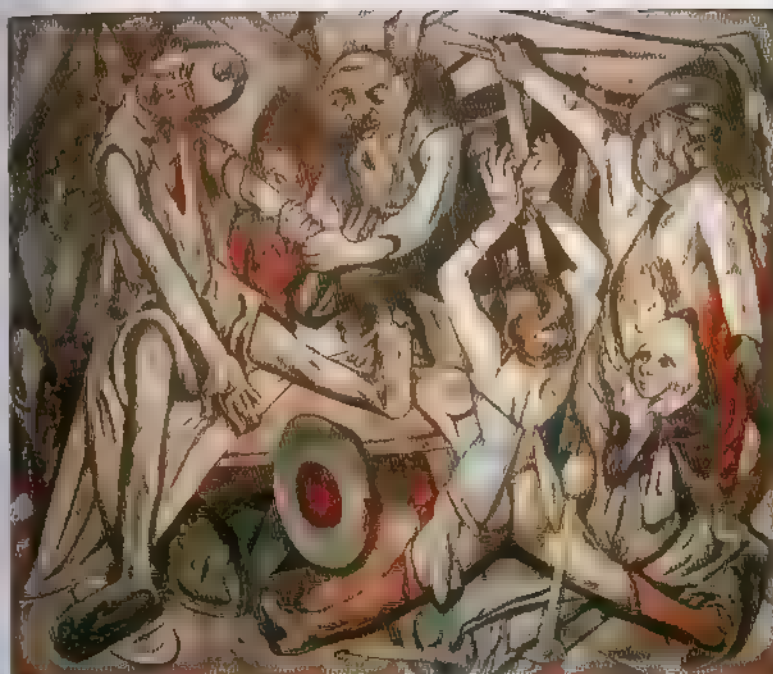
Pictorul și desenatorul german este considerat unul dintre cei mai de seamă croniciari ai condiției umane din epoca modernă. În 1907, după încheierea studiilor la Berlin, crease deja un corpus de lucrări dramatice impresioniste. În timpul războiului, servind pe front ca medic, stilul său a evoluat înspre un realism mai expresiv, ce se concentrează asupra indivizilor izolați, aflați în primejdie. În anii '20 Beckmann a predat la Școala de Artă Stadel din Frankfurt am Main. În 1933 a fugit de naști în Olanda, apoi a emigrat, în 1948, în America. Stilul său din timpul Republicii de la Weimar, modelat de *Noua Obiectivitate*, a evoluat după 1933 înspre compoziții de mari dimensiuni mai puțin tensionate, printre care și noulă tripticiuri caracterizate de folosirea unor elemente mitologice cu încărcătură simbolică.

Alte lucrări de Beckmann

Scufundarea Titanicului, 1912, Muzeul de Artă Stadel, St. Louis	Adunarea păsărilor, 1912, Muzeul de Artă Stadel, St. Louis
Autoportret în costum, 1927, Muzeul Busch-Reisinger, MA	Tripticul argonauților, 1949-1950, Căminul Național de Artă, New York

■ **Autoportret cu goarnă** 1938. Ule pe pânză, 110x101 cm. Neue Galerie New York

Aproape nici un alt artist modern nu a creat la fel de multe autoportrete precum Max Beckmann. Ele oferă o perspectivă psihologică complexă asupra personalității sale, arătând când un individ marcat de război, când precum în *Fumând*, un om puternic și sigur pe sine, când o voce profetică și disperată deopotrivă.

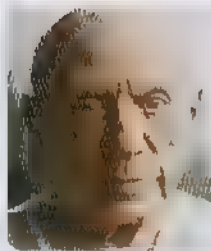
■ **Noaptea**, 1918. Ule pe pânză, 133x154 cm, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

În urma experienței ororale din timpul războiului, stilul lui Beckmann a suferit profunde modificări. Artă sa a început să fie caracterizată de o asprime grafică, reală. Lucrarea principală a acestei perioade, *Noaptea*, reprezintă oameni suferinți la diverse torturi. Compoziția sa coluroasă, expresivă, cu unghiuri ascuțite și perspectivă distorsionată,

crează în interiorul spațiului strămt al tabloului, o senzație de claustrofobie. Personajele, tortionari și torturați deopotrivă, sunt înșurubate în interiorul pânzei, ca fel ca în război, nimeni nu câștigă de pe urma conflictului. Scena cosmarescă de tortură simbolizează situația umană tălă într-o lume apocaliptică. Lucrările mai târziu, fiind de *Noua Obiectivitate*, sunt mult mai calme. Accentul se mută pe viața urbană, naturi moarte și portrete.

Max Beckmann

Pablo Picasso

Pablo Ruiz Picasso

1881, Málaga – 1973, Mougins

■ Cel mai important și complex artist modern al secolului XX ■ Una dintre cele mai productive artiști din toate timpurile, cu 15.000 de tablouri, 660 de sculpturi și nenumărate desene și gravuri. ■ Întemeietor al Cubismului.

■ 1881 Se naște la Málaga

■ 1895 Prima expoziție

■ 1897 Considerându-l un copil minune

■ 1897

■ 1900

■ 1904

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

■ 1906/1907

Artistul spaniol este una dintre marile figuri ale artei moderne din secolul XX. Născut la frumusețe absolută, și-a dedicat întreaga viață căutării unei picturi autentice. A creat lucrări de o mare forță și sinceritate. Acestea erau puternic rădăcinate în tradiție fiind totuși libere de orice constrângere ortodoxă. Tema centrală a lui Picasso, pe care a urmărit-o neobosit de-a lungul întregii cariere, a fost condiția umană. Cu nepulzabila sa creativitate și diversitate stilistică, a nișat și a luat parte la numeroase curente ale artei moderne, dar nu s-a aventurat niciodată în pictura abstractă. Omul și viețuitoarele în genere au fost obsesia sa de-o viață, asupra carei și-a direcționat întreaga atenție. A spart forma umană, a deformat corpul, a capturat-o în suprafețe plane sau a rotunjit-o a înundat-o în culoare sau a lipsit-o cu totul de aceasta. A înfățișat bărbatul ca ființă suferindă sau ca animal. I-a văzut ca amant viril, iar femeia, ca pe o ciudată ființă magică – a dus forma umană la limita

■ Porumbelul păcii. 1949, litografie 54,5x70 cm, creată pentru Congresul Mondial al Păcii

Pe lângă faptul că a fost un pictor și un sculptor de renume, Picasso a fost și un grafician ce stăpânea la perfecție tehnicile gravurii și ale litografiei. *Porumbelul păcii* este unul dintre cele mai cunoscute motive ale sale. După ce de-al Doilea Război Mondial, a desenat acest afiș pentru Congresul Mondial al Păcii, ce a avut loc la Paris, în aprilie 1949.

■ Sursa, 1921. Ulei pe pânză 64x90 cm, Moderna Museet, Stockholm

Picasso a fost adesea preocupat de subiectul persoanelor care se scada. Această a egorie de pîdă, a fost inclusă în numeroase tablouri din 1920, ce prezentau feme cu forme clasice, în apă. Corpuri feminine puternice și senzuale stau în picioare, cu cate sau se mișcă pe p a, e pusti. Nici un element nu distrage atenția de la figurile melancolice și, înch se în s ne, disproporționate față de spațiul pe care-l ocupă

■ Natură moartă cu vioară, pahar, pipă și ancoră, 1912, ulei pe pânză, 81x54 cm, Narodn Ga erie, Praga

Dezvoltarea cubismului este una dintre cele mai mari realizări ale artei moderne. Această inițiativă de pionerat este rezultatul dialogului artist c dintre Braque și Picasso, din anul 1909. Tabloul de față este o bună ilustrare a cubismului analitic. El încearcă să reproducă fiecare imagine tridimensională pe o suprafață plană.

Pablo Picasso

nonreprezentativității, dar niciodată dincolo de aceasta. Picturile și sculpturile lui Picasso au revoluționat tratarea spațiului în artă. Versatilitatea și spiritul său novator au dat naștere mai multor curente și mișcări stilistice.

Alte lucrări de Picasso

Familie de saltimbanci, 1905, Muzeul Barnes, Merion

Ambroise Vollard, 910

Femea care plange, 1931, Tate Modern, Londra

Masacru din Coreea, 1951, Muzeul Picasso, Paris

Femei la scăldat, 1956, grup statuar cu 6 personaje

Nud culcat cu pisă, 1964, Muzeul Picasso, Paris

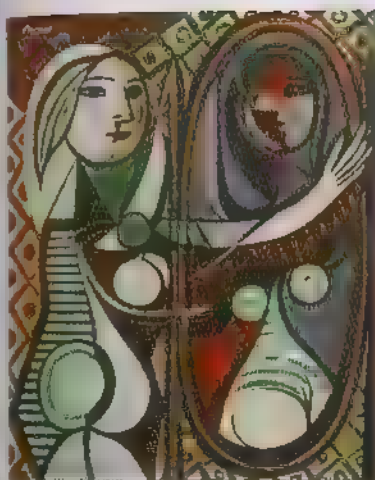
Matadorul, 1970, Colecția Berggruen, Berlin

■ Guernica, 1937.

Ulei pe pânză, 349,3x776,6 cm, Muzeul Național Regina Sofia, Madrid

Monumentala pânză, cu pasala ei critică a războiului, este considerată a fi supremu manifest pictural antirăzboi. Este de remarcat direcția agoniilor, durerii și a groaze ilustrate prin distrugerea formei de-a lungul întregii suprafețe a picturii.

Pe 26 aprilie 1937, aliații lui Franco au bombardat orașul basc Guernica, distrugându-l. Picasso a făcut primele schișuri pe 1 mai și a prezentat lucrarea la Expoziția Internațională de la Paris, din iunie.

■ **Fată la oglindă, 1932, ulei pe pânză** 162,3x130,2 cm, Muzeu de Artă Modernă, New York

Tabloul, neobișnuit de colorat, cu multiple straturi, o prezintă pe noua iubită a lui Picasso, Marie-Thérèse Walter, într-un dublu portret. Motivul dublării imaginii în oglindă este o aluzie la mitul lui Narcis, care preocupă intens pe artist la acea vreme. Astfel, ni se amintește că oglindirea este întotdeauna un simbol al descoperirii de sine.

■ **Om cu miel, 1944, bronz**, 222,5x78x72 cm, Muzeul de Artă din Philadelphia
Picasso și-a petrecut anii de război la Paris, refuzând orice ofertă de emigrare. Statuia monumentală a „Bunului păstor” este prin umbajul ei arși rea istoria formelor, un apel la umanism în vremuri sumbre.

nonreprezentativității, dar niciodată dincolo de aceasta. Picturile și sculpturile lui Picasso au revoluționat tratarea spațiului în artă. Versatilitatea și spiritul său novator au dat naștere mai multor curente și mișcări stilistice.

Alte lucrări de Picasso

Familie de saltimbanci, 1905
Fundatia Barnes, Menon

Ambroise Vollard, 910,
Muzeu Pușkin, Moscova

Femeia care plânge, 1937
Tate Modern, Londra

Masacrul din Coreea, 1950
Muzeul Picasso, Paris

Femei la scăldat, 1956, din
statuare de plumb

Galeria de Artă Modernă

Nud culcat cu pisică, 1944
Galeria Stieglitz, New York

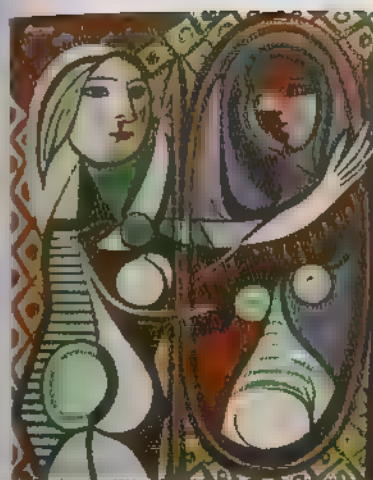
Matadorul, 1970, Corbis

Bergara, Art & Architecture

■ **Guernica**, 1937,
ulei pe pânză, 349,3x776,6 cm
Muzeul Național Regal din Spania, Madrid

Monumentala pânză cu paleta ercitică a războiului este considerată a fi supremul manifest pictural anti-război. Este de remarcat direcțiile agoniei, durerii și a groazei ilustrate prin distrugerea formei de-a lungul întregii suprafețe a picturii.

Pe 26 aprilie 1937, aliații lui Franco au bombardat orașul basc Guernica, distrugându-l. Picasso a făcut primele schișuri pe 7 mai și a prezentat lucrarea la Expoziția Internațională de la Paris, din iunie.

■ **Fată la oglindă**, 1932, ulei pe pânză
162,3x130,2 cm, Muzeul de Artă Modernă,
New York

Tabloul, neobișnuit de colorat, cu multe personaje, prezintă pe noua iubită a lui Picasso, Marie-Thérèse Walter, într-un dublu portret. Motivul dublării imaginii în oglindă este o aluzie la mitul lui Narcis, care-și preoccupa intens pe artist la acea vreme. Astfel, ni se amintește că oglindirea este întotdeauna un simbol al descoperirii de sine.

■ **Om cu miel**, 1944, bronz,
222,5x78x72 cm, Muzeul de Artă din Philadelphia
Picasso și-a petrecut anii de război la Paris, refuzând orice ofertă de emigrare. Statuia monumentală a „Bunului păstor” este prin limbajul ei realist al formelor, un apel la umanism în vremuri sumbre.

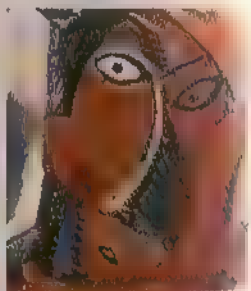

Domnișoarele

din Avignon

Această lucrare epocală, care marchează începuturile artei moderne, nu a apărut în urma unui act unic de inspirație creatoare, ci a fost pregătită, pe parcursul multor luni, de numeroase schițe și studii, în care artistul a încercat să creeze un contrast între plasticitatea figurii umane și caracterul ei statuar. Inspirându-se din *Baigneuse*-ele lui Cezanne (p. 382), Picasso este preocupat de schematizarea corpului și de reducerea lui la forme și volume. Cu timpul, corpurile câmpului vizual și culoarea se contopesc într-o singură unitate monofațetată. Caracterul narativ poate fi regăsit numai în mica natură moartă de la baza tabloului.

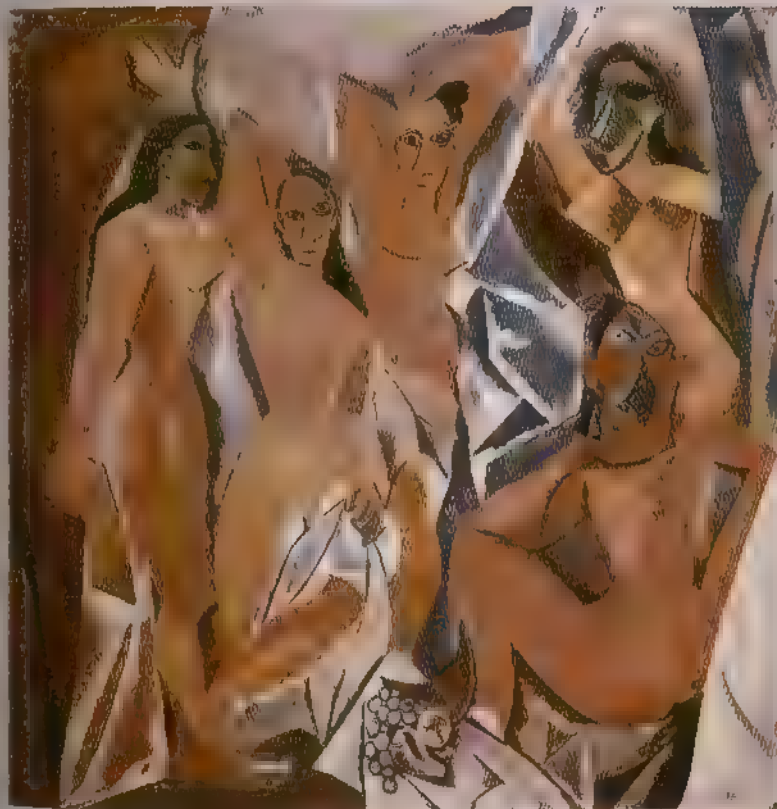
În primăvara anului 1907, Picasso a făcut studii preliminare iar în iunie a început să lucreze la tablou. Astfel a fost concepută prima versiune „iberică” a lucrării. Apoi, în timpul unei vizite la un muzeu etnografic cu sculpturi, din Africa de Nord, Picasso a fost atât de impresionat, încât a modificat în totalitate trei dintre personaje. În iulie 1907 tabloul era gata în final, până a fost montată aproape scenica celor cinci personaje feminine fiind alinată la același nivel cu privitorul.

Contemporarii săi, incapabili să-și recunoască nouitatea și caracterul revoluționar, au găsit că pictura este înspăimântătoare și stranie. Din chipurile menite să reprezinte tipuri, a fost eliminată orice asemănare cu modelele sale. Dimensiunile corpurilor sunt și ele reduse. Ambele femei „africane” din

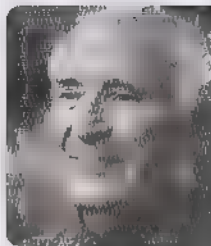
Jumătatea dreaptă a lucrării, cu chipurile lor asemănătoare unor măști totemice, amintesc de siluetele feminine sculptate care impresionaseră pe Picasso în muzeul de etnografie. Într-o conversație din 1937, el a mărturisit efectul tulburător pe care l-a avut arta tribală și atracția magică pe care a exercitat-o asupra sa.

„Dacă reușim să dăm formă acestor spirite, ne eliberăm” spunea el. Datorită deformărilor ulterioare ale chipurilor, ce dau deosebit un aer spectral, picturile exprimând energia anarhică a vieții și teama de moarte, femeile stămeau un efect aproape febril. Picasso a reușit astfel să reprezinte pericolul prin intermediul figurii feminine

■ Domnișoarele din Avignon, 1907. Ulei pe pânză, Muzeul de Artă Modernă, New York

Marc Chagall

1887, Vitebsk -- 1985, Saint-Paul-de-Vence

- Este unul dintre cei mai influenți artiști ruși de origine evreică
- A zădărnici barierele ce separă cultura est-europeană de cea occidentală
- A combinat cubismul cu motive din arta populară
- A fost un grafician de primă clasă
- S-a inspirat și din fauvism, folosind o paletă variată

- 1887 Se naște la Vitebsk în Belarus
- 1910-1914 Trăiește la Paris
- 1914 Are o primă expoziție la Berlin; se învârtă în Europa
- 1922 Trăiește la Berlin
- 1923 Se mută la Paris
- 1937 Primește cetățenia franceză, este criticat în Germania pentru arta sa „degenerativă”
- 1941 Emigrează în America, devine primul grafician colorat
- 1948 Se întoarce definitiv în Franța
- 1985 Moare la Saint-Paul-de-Vence

■ Deasupra Vitebskului 1915-1920, ulei pe pânză, Muzeul de Artă Modernă, New York

În juru anului 1914, Chagall a creat mai multe portrete ale unor bătrâni evrei postizați ca „oameni ai aerului” – simboluri ale măreției tragice a rabinilor și a cerșetorilor. Pentru ea este o metaforă a existenței umile și pline de amarăclune a acestor oameni.

Chagall transcende granița dintre cultura est-europeană și cea occidentală. Se considera a fi atât unul dintre membrii avangardei internaționale, cât și un artist evreu din Rusia. Primele sale lucrări au fost create la Paris, în 1910. A combinat forma fațetată a cubismului cu teme și motive din folclorul rusesc și cel evreiesc. Nuanțele sale sunt intense, fără legătură cu obiectele cărora le aparțin. O abordare inspirată din fauvism, francez și din orfism. Acest stil a avut o influență durabilă asupra viziunii sale artistice unice, ce sfida gravitația. Tablourile sale se înfățișează ca o viață simplă a ghetoului evreiesc sau forfota febrilă a metropolei franceze. Atenția s-a îndreptat, în principal, către imagini de teatre și circuri. Ilustrațiile decorative și ciclurile de litografii din literatura universală și din Biblie au jucat un rol important în ultimii săi ani.

■ Decorația plafonului sălii mari a Operei din Paris 1964, ulei pe pânză, 220 mp Paris

Renovarea clădirii istorice a operei din Paris a constituit o mare provocare pentru Chagall. El a împărțit forma circulară în cinci secțiuni colonistice ritmice: a bastu, verde, alb, roșu și galben. Scene teatrale construcții celebre perechi de îndrăgostiți, flori și anima se amestecă într-o armonie melodică de culori.

Alte opere importante ale lui Chagall

- Eu și satul meu, 1911, ulei pe pânză, Muzeul Rus de Artă, St. Petersburg
- Răstignirea a bă, 1938, ulei pe pânză, Muzeul de Artă, Chicago
- Parisul văzut de la fereastra mea, 1913, Muzeul Solomon R. Guggenheim, New York
- Plimbarea, 1917, ulei pe pânză, Muzeul Rus de Artă, St. Petersburg
- Carul lui Ieremie, 1917, mozaic, Muzeul Național, Moscova
- Plimbarea, 1917, ulei pe pânză, Muzeul Rus de Artă, St. Petersburg

În lucrările sale, Chagall a ilustrat bucuria și optimismul prin folosirea unor culori vii și strălucitoare. Artistul era fascinat de universul magic al circului, teatrului și muzicii, reprezentând adesea jongleri, artiști, clowns, dansatori, actori și anima. Prima lucrare monumentală care folosește aceste teme a fost creată în 1920, a Moscova pentru Teatrul Evreiesc de Cameră. De-a lungul vieții, Chagall a continuat să creeze lucrări de mari dimensiuni, printre acestea numărându-se și decorul pentru Pasarea de foc a lui Stravinsky.

Umberto Boccioni

1882, Reggio — 1916, Verona

■ Pictor și sculptor italian, a fost unul dintre fondatorii și reprezentanții cunoscuți ai futurismului. ■ La apogeul mișcării lucrările sale erau încălcând cu formele rupte, cu perspectivă multiplă, ale cubismului. ■ Mare parte din opera sa încearcă să surprindă în clipă spațiul schimbare și mișcare.

■ 1882 Se naște în Calabria

1898 Căltorește la Roma, unde studiază cu Giacomo Balla

1907 emigrează la Milano, reviză în publicitate

1910 Il "Inghetto" de Marinetti, are o primă expoziție personală la Veneția

1911 Ană deosebită de viață, în numele Apelor

1912 La prima expoziție futuristă la Paris, la Sala d'Or, la elocințion de la Bruxel

1913 Participă la "Crisis de l'Art" la Berlin

1915 Se înrolează în armată

1916 Moare în urma unui accident de călărie

Alte lucrări de Boccioni

Strada pătrunde în casă 1909, Muzeul Sprengel, Hannover

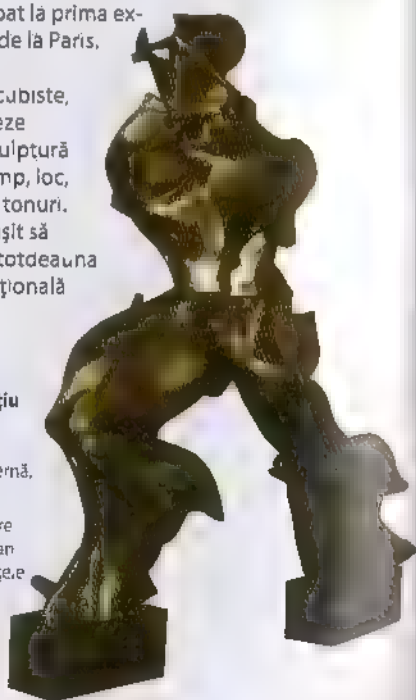
Elasticitate 1902, Muzeul Civic de Artă Contemporană, Milano

Dinamismul unui călător în galop + case 1914-1915, Muzeul Solomon R. Guggenheim, New York

Formă unică de continuitate în spațiu

1913, bronz, 114x84x37 cm, Muzeul de Artă Modernă, New York

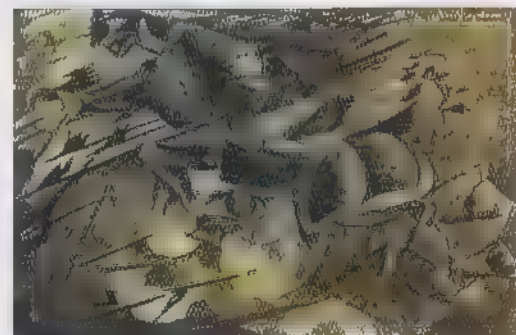
Totul se află în mișcare în această impresionantă sculptură. Suprafețele sunt divizate în zone, anatomia este distorsionată, iar statuia pare că înăntea

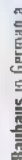
■ **Râsul**, 1911, ulei pe pânză, 110,2x145,4 cm, Muzeul de Artă Modernă, New York

Boccioni și ceilalți futuristi aveau o mare încredere în viitor. Artistul a combinat tehnologia și stilul de viață trepidant și zgomotos al lumii moderne, căutând să reprezinte saturația, transparența și simultaneitatea unor impresii prin acțiuni dinamice, indivizibile, caracterizate de fuziunea dintre subiect și mediul său. Timpul și mișcarea, centrele principale de interes ale futuristilor, dar și redarea sunetelor, a tonurilor, a zgomotului și a râului, joacă un rol important în lucrarea prezentată aici.

■ **Șarja lăncierilor** 1915 tempera și colaj pe carton 32x50 cm. Muzeul de Artă Contemporană, Milano

o provocare la adresa tuturor va orilor depășite. E combină o perspectivă multistratificată de timp cubist cu o divizare a formelor și a mișcării în compoziții agresive, frapante.

Piet Mondrian

Pieter Cornelis Mondriaan

1872. Amersfoort — 1944. New York

- Fondatorul neoplasticismului — un stil al artelor geometrice și abstracte
- Colofonul orașului și al mișcării olandeze De Stijl. ■ important teoretician al artei
- Odată cu lucrările sale a elaborat și teorii arhitecturale și urbane

- 1872 Se naște Pieter Cornelis Mondriaan
- 1892–1894 Studiază la Academia din Amsterdam
- 1911–1914 Se mută la Paris
- 1917 Fondează mișcarea „De Stijl” olandeză, alături de Theo van Doesburg și Gerrit Rietveld
- 1919–1938 Trăiește la Paris
- 1931 Fondează grupul „Abstraction-Création” de la Paris
- 1940 Emigrează în New York
- 1944 Moare la New York

Piet Mondrian este înfiptorul neoplasticismului, un stil de o extremă abstracție, ce folosește doar culorile primare și noulor culori, dispunându-le orizontal și vertical în forme pătrate sau rectangulare. În căutarea unei realități „universale”, a reușit să creeze abstracția totală, în mare parte datorită influenței cubiștilor parizieni. În 1916 a făcut cunoștință cu Theo van Doesburg, alături de care a fondat mișcarea *De Stijl*, publicându-și, în revista cu același nume, propriile teorii artistice. Mondrian și considera tablourile, din ce în ce mai abstracte, a egale unei armonii ce ar trebui să cuprindă toate aspectele existenței.

■ **Compoziție ovală III**, 1913, ulei pe pânză, 94x78 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam

Sub influența cubismului, lucrările lui Mondrian din între anii 1910 și 1914 au ajuns la o formă de abstracție în care obiectele sunt încă recognoscibile. În imaginea de față observăm utilizarea planurilor geometrice pe care le regăsim și în tablourile cubiste.

Alte lucrări importante ale lui Mondrian

Compoziție în culorile B, 1917, Muzeul Kröller-Müller, Otterlo

Compoziție IV, cu roșu, gri, albastru, galben și negru, circa 1924, Galeria Națională de Artă, Washington, DC

Compoziție cu nuanțe duble și galbene, 1919, Galeria Națională de Artă, Edinburgh

Victory Boogie Woogie, 1942–1944, Gemeentemuseum, Haga

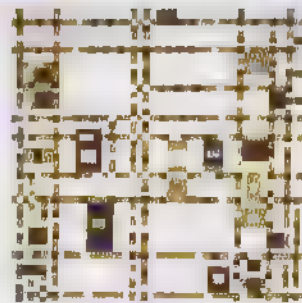

■ **Compoziție cu roșu, galben și albastru**, 1929, ulei pe pânză, 45,2x45 cm, Muzeul Wilhelms-Hack, Ludwigshafen

Majoritatea lucrărilor lui Mondrian sunt abstracții rigide, situate în interiorul unui cadru geometric, în care liniile orizontale și verticale formează un singur dreptunghi cu ajutorul culorilor primare.

■ **Broadway Boogie Woogie**, 1942–1943, ulei pe pânză, 127x127 cm, Muzeul de Artă Modernă, New York

În ultima parte a carierei, Mondrian a creat pânze ascetice, de un surprinzător dinamism în seră *Boogie Woogie*: o rețea „dansează” pe suprafața tabloului, trecând dintr-o formă dreptunghiulară în alta.

Piet Mondrian

Liubov Popova

Liubov Sergeievna Popova

1889, Ivanovskoe, lângă Moscova — 1924, Moscova

■ Una dintre artiștii reprezentative ale avangardei ruse ■ Prima aparțin cultului futurismului ■ A contribuit la dezvoltarea artei constructive afilată în serviciul autorității

- 1889 Se naște lângă Moscova, la Ivanovskoe
- 1907-1909 Studiază arta la Moscova
- 1912-1914 Studiază la Paris, cu Jean Metzinger
- 1916 Devine membru al grupului Suprematism fondat de Malev
- 1918 Este membru al grupului pentru decorul și designul interior
- 1920 Membru al grupului pentru artă constructivă
- 1922 Este membru al grupului pentru artă constructivă
- 1924 Moare la Moscova

Alte lucrări de Popova

Compoziție cu figură

1915, 89x63 cm, Muzeu Rus de Stat, St. Petersburg

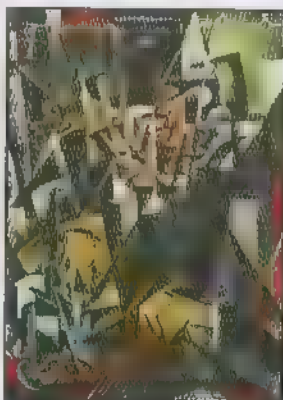
Arhitecturi picturale: negru, roșu, gri 1916

1916, 89x63 cm, Muzeu Rus de Stat, St. Petersburg

Brsk 91
Muzeu Solomon R. Guggenheim
New York

Arhitectură picturală

1916, 91x83 cm
Fondul de Artă
Weinberg
Livest

■ Filozoful. 1915, Ule pe pânză, 89x63 cm, Muzeu Rus de Stat, St. Petersburg

Popova stă la baza cubo futurismului rusesc, sintetizând între refracții și folosind de cubismul francez și „linii de tensiune”, repetiția secvențelor și intensitatea cromatică, caracteristice futurismului italian. Stilul se definește printr-o puternică prezență spațială și prin analiza la scară mare a formelor. Deși Popova a încercat să creeze o artă specific rusescă, lucrarea de față este rezultatul studiilor pariziene

■ Construcție spațială de forță. 1921, Ule pe pânză, 83,5x64,5 cm, Galeria Tretyakov, Moscova

Pânza abstractă din 1916, Arhi

tectonică, picturală, prezintă o bogăție nemăsurată de forme și culori. În seră uitoare, Construcție spațială de forță. Popova a dezvoltat un stil

autonom, eliberat de formă, care a îi conferă o mișcare de exprimare eminentă o semnificație aparte. Lăsa le creează un dinamism general.

Kurt Schwitters

1887. Hanovra — 1948. Kendal

■ 1887 Se naște în Hanovra
 1909-1914 Studiază la
 Academia din Dresda
 1918 Se contactează cu Dada și
 din Zürich și Berlin, începând
 cu prietenia sa cu Hans
 Arp și Hannah Hoch
 1922 Se familiarizează cu
 mărirea de Str. prin inter-
 mediu al van Doesburg
 1923 Începe revista
 Merzbau și publicita-
 1923-1936
 1937 Fuga în Anglia
 1940 Se refugiază în Anglia
 1948 Moare în Hanovra
 din cauza distric-
 1948 Moare în Hanovra
 din cauza distric-

■ Fără titlu (Merzbild
 roz-galben), 1943,
 asamblaj, 34,1x26,5 cm,
 Fundația Kurt și Ernest
 Schwitters, Hanovra

Schwitters era un
 colecționar pasionat
 de obiecte de tot felul,
 nu numai de rețicle ale
 civilizației, ci și de obiecte
 naturale: pietre, frunze și,
 în special, lemn plutitoare,
 pe care le a folosit ma-
 târziu în numeroasele sale

■ Nu este cel mai complex dadaist de
 socială a constructivismului, rus
 Hanovra o formă unică de dadaism, iar
 Hanovra o formă unică de dadaism, iar

Pictor, poet și sculptor german, Schwitters a fost unul
 dintre reprezentanții marcanți ai mișcării Dada, apărută ca
 reacție la catastrofa Primului Război Mondial și ca o critică
 la adresa artei și a culturii burgheze. În 1919, a pus la
 Hanovra bazele unei forme unice de dadaism, pe care
 numit-o Merz. Opera lui Schwitters din perioada Merz
 avea un program politic asemănător celui al Clubului Dada
 de la Berlin, ci era, mai degrabă, ironică, autoparodică
 ludic poetică, lucru observabil și în poemele sale absurde
 An Anna Blume și Ursonate. În 1923 a început cea mai
 semnificativă dintre lucrările sale: Merzbau. Aceasta era un
 fel de construcție asemănătoare unei peșteri cu nume
 roase cuiburi, care crea un nou tip de mediu, prin înglo-
 barea, în fiecare dintre camere, a unui mare număr de
 obiecte și materiale. Merzbau a fost distrusă într-un
 bombardament din timpul războiului. În timpul exilului său
 din Norvegia, a început o a doua construcție, și chiar
 o a treia, după fuga sa în Anglia, în 1940.

colaje în relief. Această lucrare din
 1943 este alcătuită din asemenea
 obiecte naturale găsite. Ea demon-
 strează maniera în care Schwitters
 reușește să separe materialul
 recuperat de natura sa originală,
 precum și modul în care
 încorporează distribuția forțelor
 în procesul sculptural. Lemnul brut
 se reîntoarce la starea sa materială
 subordonându-se conceptului
 estetic de ansamblu, care,
 în această lucrare târzie, este
 subliniat în chip artistic.

■ Zuban Merz 366, 1922,
 colaj, 14,8x11,2 cm,
 colecție particulă, ară,
 Berlin

În 1919, Schwitters și-a creat
 propria formă de dadaism în
 Hanovra, oraș în care a locuit
 până în momentul emigrării
 zvonit din dragostea pentru
 absurd, așa cum artistul însuși
 mărturisea, stilul și-a primit
 numele - Merz - prin
 fragmentarea cuvântului
 „Kommerz” (termenul german
 pentru „comerț”). Alegerea sa
 n-a fost făcută întâmplător,
 întrucât colajele sale criticau
 atât cu tura burgheză cât și
 dorința de înzestrare a înclaiat,
 a propriu, resturile
 fragmentele și rămășițele
 timpului său. Ele par haotice și
 arbitrare, dar sunt îmbinate
 conștient într-un cadru
 constructiv și, adesea, precum
 în cazul lui Zuban, denumite cu
 ajutorul altor resturi de cuvinte.

■ Aceasta este primăvara pentru Hans Arp,
 1930, relief în lemn vopsit, 61,5x51 cm,
 Pinacoteca Casa Rusca, Locarno

Lucrarea este caracteristică pentru constructivismul
 lui Schwitters. În 1929 a fondat împreună cu Hans
 Arp și alți artiști gruparea Cercle et Carré, care se
 opunea suprarealismului prin arta constructivistă

Alte lucrări importante de Schwitters

Construcție pentru
 doamnele de neam,
 1919

No. 1, 1920
 Düsseldorf

Tablou cu creșea,
 1920

Mică serată Dada, 1920
 New York

Tablou cu creșea,
 1920

Merzbau, 1923-1925
 Hanovra

Merz 25 A, 1925
 Hanovra

Kurt Schwitters

Marcel Duchamp

Henri-Robert-Marcel Duchamp

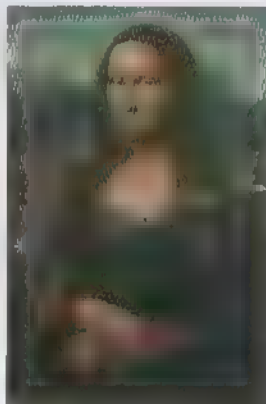
1887, Blainville – 1968, Neuilly-sur-Seine

■ Unul dintre cei mai importanți artiști avangardiști și unul dintre cei mai influenți deschizători de drumuri ai artei moderne din secolul XX. După începuturile sale impresioniste, Duchamp a descoperit cubismul, pe care, după 1910 l-a îmbinat cu elemente futuriste. În 1913 a creat primul său *readymade* – un obiect de uz curent, ales de artist pentru a juca rolul unei opere de artă. Aceste lucrări au avut stat la baza dezvoltării „artei găsite”. Ulterior s-a ocupat cu explorarea conceptuală a artei în căutarea unei „antiarte”. În 1915, Duchamp a plecat la New York unde a participat la numeroase activități predadaiste. În 1920, inspirat de întâlnirile pe care le avusese cu dadaiștii parizieni, a fondat revista *New York Dada* și a organizat aripa americană a mișcării.

- 1887 Se naște Henri-Robert-Marcel Duchamp în Blainville, Franța.
- 1904 Se mută la Paris și urmează cursurile Académie Julia.
- 1913 Renunță la pictura tradițională.
- 1915 Se mută la New York.
- 1920 Membru fondator al Societății Anonyme, primul forum american al artei moderne și organizator de expoziții de artă modernă.
- 1923 Se întoarce la Paris.
- 1941 Se mută în America.
- 1942 Exponere marcată de poartă la *Exposition Internationale des Arts et des Métiers* în care sunt strășne într-un mic miniatuza scrierile „antiarte” și „fascismul este salutar”.
- 1968 Moare la Neuilly-sur-Seine.

Lucrări de Duchamp

- Răft de sticlă, 914
- Rășnă de ciocolată nr. 2, 1914 Muzeul de Artă din Philadelphia, Philadelphia
- Fântâna, 917 copie autorizată 1964 *ready-made* colecție part. culară
- Cutie într-o vază, 963 Colecția d'Or Mallet Paris

■ L.H.O.O.Q., 1930, reproducere color a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, *readymade* replicat, colecție particulară

Nici unul dintre *readymade*-urile lui Duchamp nu a fost atât de strâns asociat mișcării Dada precum această Mona Lisa cu mustață și barbă. Lucrarea este văzută astăzi ca un simbol al dadaismului, ca un ultim asalt asupra culturii burgheze. Lucrarea a inspirat pe dadaiștii berlinezi să „îmbunătățească operele Antichității”

■ Nud coborând scara nr. 2, 1912, ulei pe pânză, 147x89 cm, Muzeul de Artă, Philadelphia

În jurul anului 1910, Duchamp s-a îndepărtat de cubism și a început să experimenteze elementele futuriste. Cea mai celebră lucrare a sa din această perioadă, în care a combinat angularitatea formelor cubiste cu dinamica unor mișcări descendente, a fost considerată o trădare de către cubiști. Surprinderea mișcării era un ideal futurist. În lucrarea de față, Duchamp a captat și a fragmentat mișcarea unui nud coborând niște trepte.

■ Roată de bicicletă, original – 1913, a treia versiune – 1951 reconstrucție a originalului, 126 cm înălțime, Hessisches Landmuseum, Darmstadt

În 1913 Duchamp a prezentat pentru prima dată un obiect banal – o roată de bicicletă ca operă de artă. El a modificat-o, montând-o pe un ta-

buret. A creat astfel conceptul de *readymade*. Duchamp a modificat obiectele produse în masă astfel încât să nu mai fie doar niște lucruri obșnuite, le-a atașat o semnătură și un titlu. Cu aceste lucrări create mai întâi la Paris, apoi la New York, în 1915, a schimbat modul de înțelegere a artei.

Marcel Duchamp

George Grosz

Georg Ehrenfried Gross

1893–1959, Berlin

■ Unul dintre fondatorii de stânga ai mișcării Dada din Berlin ■ Șira tres
■ ... și satiric și individualist ■ În 1925 s-a orientat către
■ ...

- 1893 Se naște în Berlin
- 1893–1913 Studiază pictura la Dresda, Berlin și Paris
- 1914 Participă la război ca voluntar
- 1917 Critică războiul și și angajamentul militar în forma de protest, apare *Anke, parodie a Goya*
- 1918 Fugă din mișcarea Dada la Berlin
- 1920 Participă în organizația Expoziție Internationale Dada
- 1933 Se mută în America
- 1959 Moare la scurt timp după reîntoarcerea la Berlin

Secolul XX născut de 1945

Pictor, desenator strălucit, grafician și caricaturist german, Grosz a fost unul dintre fondatorii mișcării Dada de la Berlin, din 1918. El a avut o influență covârșitoare asupra orientării politice a grupului, având simpatii comuniste. Experiența de soldat în prima dată l-a transformat într-un neclintit oponent al războiului. Către 1917 își formase deja un stil unic de desen, realist satiric și intenționat-naiv, puternic influențat de futurism. Desenele, tablourile și fotomontajele sale dadaiste, politice și critice emană o batjocură mușcătoare la adresa culturii burghize, a cap talismun și a claselor dominante. La jumătatea epocii Republicii de la Weimar, stilul lui Grosz a devenit mai realist apropiindu-se de *Noua Obiectivitate* – un stil caracterizat printr-o interpretare violent distorsionată a subiectelor folosită pentru a reda o realitate urâtă și cinică. În lucrările sale târzii, de după fuga din Germania nazistă în SUA, Grosz prezintă viziuni sumbre ale războiului și ale dictaturii

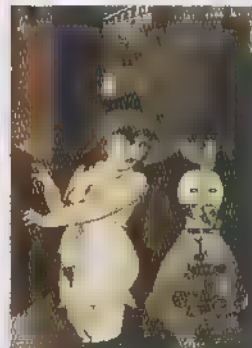
■ Max Herrmann-Neise. 1925, ulei pe pânză 100x101 cm, Staatliche Kunsthalle, Mannheim

În acest portret, Grosz accentuează trăsăturile caracteristice ale subiectului. Cu un pragmatism rece, redă fiecare rid și fiecare venă a țestei impresionante, precum și mâinile zbărite ale micii personaje. Pictorul a creat astfel nu doar un portret al poetului, ci și o reprezentare tipică a unui intelectual critic al Republicii de la Weimar

■ Daum se mărită cu George, automatul său pedant, în mai 1920, iar John Heartfield se bucură. 1920, acuarelă și colaj, 42x30,2 cm, Galeria Berlineză, Berlin

În această lucrare se recunoaște influența marionetelor mecanice din *Pittura Metafisica* italiană. Este o pânză auto-ironică realizată cu ocazia căsătoriei sale cu Eva Peter (Daum).

George Grosz

■ Stâlpii societății. 1926.

Ulei pe pânză 200x108 cm, Galeria Națională, Berlin

În această alegorie a Republicii de la Weimar, Grosz introduce, cu o ironie mușcătoare, personaje tipice ale clasei dominante: fostul student aristocrat purtând o svască, „jurnalul” reacționar „politicianul” social-democrat fluturând un steag etnonaționalist, precum și „preotul” imbecilizat sau soldații înșetați de sânge. În spatele lor casele sunt deja în flăcări. *Stâlpii societății* are un straniu aer profetic.

Alte lucrări de Grosz

Metropolis, 1916/1917

Colectia Thyssen-Bornemisza, Madrid

Înmormântarea lui Oskar Panizza, 1917-1918.

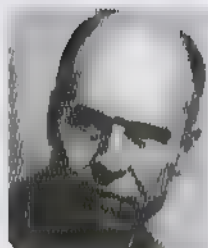
Galeria de Stat, Stuttgart

Autoportret și model, 1928

Muzeul de Artă Modernă, NY

Sunt bucuros că am revenit, 1943

Universitatea din Arizona, Tempe, Arizona

Edward Hopper

1882, Nyack — 1967, New York

■ Unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX. A urmat atât tradiția realismului american, cât și stilul realist apărut la nivel internațional în anii '20. Hopper a studiat pictura la New York și a călătorit de mai multe ori la Paris, unde a admirat lucrările artiștilor francezi, în special pe cele ale lui Manet (p. 354). După 1920 și-a creat o metodă proprie de compoziție. Prin intermediul eclerajului și al efectului pe care-l avea acesta asupra stărilor emoționale, a reușit să redea viziunea tipic americană asupra vieții și alienarea individului solitar în societate modernă. Hopper este celebru și pentru reprezentări ale arhitecturii și peisagistică.

- 1882 Nașterea la Nyack, New York
- 1900 Studii de arhitectură și pictură la New York
- 1906 Prima sa călătorie în Europa, vizitând Londra, Bruxelles și Berlin
- 1913 A pictat "Armory Show", cea mai mare expoziție de artă americană de la vremea aceea
- 1923 Se orientează către arhitectură și peisagistică
- 1933 A pictat "House at Nyack", prezentată la Muzeul de Artă Modernă
- 1967 Moare la New York

■ Casa de lângă calea ferată, 1925, ulei pe pânză 60,7x72,7 cm Muzeu de Artă Modernă, New York

Hopper pictează cu obstinatie pe sae a e unor .ocuri ultate Cerul vast și nexpresiv se înalță ca fundal al unor clădiri singuratic și monumentale. Lumina intensă creează umbre puternice, întărind impresia de izolare a subiectului.

Pictor, ilustrator și grafician, Hopper este considerat cel mai important reprezentant al realismului american din secolul XX. A urmat atât tradiția realismului american, cât și stilul realist apărut la nivel internațional în anii '20. Hopper a studiat pictura la New York și a călătorit de mai multe ori la Paris, unde a admirat lucrările artiștilor francezi, în special pe cele ale lui Manet (p. 354). După 1920 și-a creat o metodă proprie de compoziție. Prin intermediul eclerajului și al efectului pe care-l avea acesta asupra stărilor emoționale, a reușit să redea viziunea tipic americană asupra vieții și alienarea individului solitar în societate modernă. Hopper este celebru și pentru reprezentări ale arhitecturii și peisagistică.

■ Păsări de noapte, 1942, ulei pe pânză, 84,1x152,4 cm Institutul de Artă, Chicago

Imaginea de față ilustrează, mai mult decât oricare altă, sentimentul de însingurare al individului. Hopper obține acest efect printr-o compoziție extrem de bine gândită. El accentuează răcoarea tabloului prin intermediul mai multor

planuri coloristice pătate, omogene, cu margini drepte. Diagonalele îndreaptă privirea spre centrul scenei, prezentată ca și cum ar fi privită printr-o vitrină. Lumina joacă și ea un rol în crearea atmosferei. Umbrele grele și amurgul, tăcerea și nemșcarea degea o puternică impresie de solitudine, tipică lui Hopper.

■ Automatul, 1927, ulei pe pânză, 71,4x91,4 cm Centrul de Artă Des Moines

Hopper s-a concentrat exclusiv asupra temei americane. Realismul său, avea foarte puțin în comun cu realismul modern și cu Noua Obiectivitate, neavând aproape nici o legătură cu stilul contemporanilor săi europeni. Cu toate că temele sale au rămas mereu profund americane, stilul său se înrudea cu cel al impresionistilor francezi, precum Manet sau Degas, artiști față de care avea o profundă admirație.

Alte lucrări de Hopper

Benzinărie, 1941, Muzeul de Artă Modernă, New York
Luna august în oraș, 1945, Muzeul de Artă Modernă, New York
Femeie la soare, 1961, Muzeul de Artă Americană, Whitney, New York

Frida Kahlo

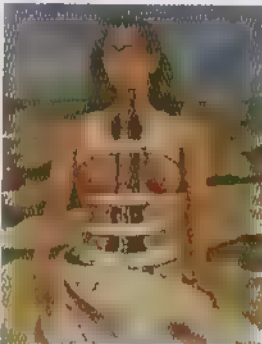
Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón
1907, Coyoacán – 1954, Ciudad de México

■ Nașterea la Coyoacán, în apropierea orașului Mexico
■ A pictat aproape exclusiv în limba spaniolă
■ A pictat aproape exclusiv în limba spaniolă

- 1907 Nașterea la Coyoacán
- 1925 Primele pași în lumea artei după un grav accident
- 1926 Întorcerea în țară
- 1927 Primul contact cu arta modernă
- 1932 Trăiește în Mexic
- 1938 Are expoziții în New York și la Paris
- 1942 Este fondatoare a Simbolismului Mexican
- 1946 Primeste Premiul Național pentru pictură
- 1954 Moare la Ciudad de México

Alte lucrări ale lui Kahlo

- Autobuzul, 1924
- Nașterea mea, 1931
- Câteva mici tăieturi, 1935
- Puștoaica, 1945

■ Coloana frântă, 1944

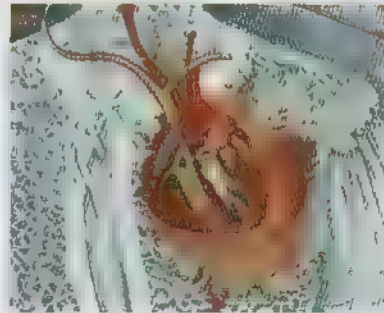
Ulei pe pânză, 40x30,7 cm, colecția fundației Dolores Olmedo, Ciudad de México

Acest autoportret îl usturează apropierea de suprarealism. În special de Max Ernst. Frida se uită direct în ochii privitorului; corpul ei, prins într-un corset de oțel, este deschis, expunând coloana (vertebrală) ruptă. Taboul face dovada forței, dar și a vulnerabilității ei

■ Cele două Frida, 1939, ulei pe pânză, 173,5x173 cm, Muzeul de Artă Modernă, Ciudad de México

Între ființele reale și cele mitice inventate de Kahlo pentru a-și face viața suportabilă există o ruptură profundă. Transferându-și propria durere unei alte Frida, artista a reușit nu doar să o domine, ci chiar să o îndepărteze. Dublul portret cu inimile la vedere îlustrează, de asemenea, suferința pricinuită de despărțirea de Diego Rivera. Una dintre Frida ține în mână un mic portret al lui Rivera, iar cealaltă își obturează cu un cleșteșor vena sângerândă

Max Ernst

1891. Bruhl – 1976. Paris

■ 1891 Se naște în Bruhl, Germania.

1910–1914 Întâlnește pe Paul Klee și se alătură mișcării Dada.

1914 Știe că va deveni un pictor, dar se îndrăgostește de Lotte, o femeie deosebită și pe care o urăște.

1918 Se căsătorește cu Lotte, dar în 1920 se desparte de ea.

1919 Contribuie la crearea grupului Dada din Köln.

1922 Se căsătorește cu Lotte.

1924 Se stabilește în Paris și devine un pictor de succes. În 1925 devine membru al grupului Dada.

1929 Se căsătorește cu Lotte.

1937 Este declarat „degenerat” de către nazisti.

1938 Se mută în sudul Franței.

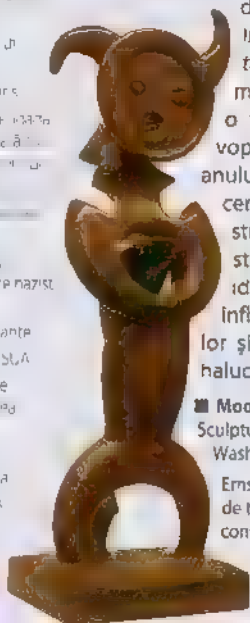
1941 Emigrează în SUA.

1946 Se căsătorește cu Lotte din nou.

1953 Se întoarce în Franța.

1976 Moare la Paris.

Artistul de origine germană a fost unul dintre cei mai inovatori pictori ai epocii moderne, numărându-se asemenea, printre primii suprarealiști din Paris. În lucrările sale premergătoare războiului, autodidactul Ernst părea mai apropiat de impresioniști. În 1919 a fost unul din fondatorii grupului Dada din Köln. În colajele sale dada, alături de lucruri aparent incompatibile, creând lucruri fantastice și derutante. Ernst s-a alăturat mai târziu de

■ **Moonmad**, 1956, bronz, 92,2x31,7x29 cm, Hirshhorn Sculpture Garden la Institutul Smithsonian, Washington, DC

Ernst a practicat și sculptura. Spre deosebire de tablourile sale, sculpturile create de el sunt construite simplu, dezvoltând o formă unică.

Aceste creații nostime, ce amintesc adesea de figurile totemice ale culturilor arhaice, emana un aer comic.

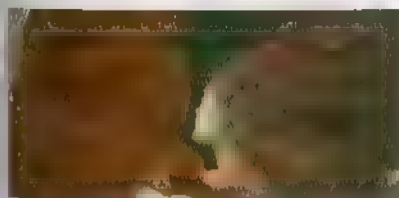

■ **Elefantul Celăbes**, 1921, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Ernst folosea adesea tehnica obișnuită a colajului în picturile sale dadaiste. A găsit modalități pentru acest monstru fantastic într-o fotografie a unui aparat industrial pentru prepararea zahărului, l-a transformat într-un „elefant” prin adăugarea părților anatomice corespunzătoare, fără a ascunde însă masina care stă la baza creației sale.

■ **Toaleta mireslei**, 1940, ulei pe pânză, 129,6x96,3 cm, colecția Peggy Guggenheim, Venetia

Cu această capodoperă, Ernst a deschis porțile unor noi orizonturi vizuale. Folosind decalcomania, artistul a creat forme și structuri de o extraordinară bogăție și varietate.

Alte lucrări majore ale lui Ernst

Pubertatea apropiată, 1921, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Bărbații nu vor ști nimic despre asta, 1923, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Pădure și porumbel, 1925, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Habacuc, 1925, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Orașul întreg, 1925, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Spăritura Sf. Anton, 1925, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Zeii întunecați, 1925, ulei pe pânză, 125x107 cm, Tate Modern, Londra

Salvador Dalí

1904–1989. Figueras

■ Un important pictor span
■ A scris o biografie provocatoare, critica
laudată ■ A publicat numeroase
opusuri maneriste ■ A fost

■ 1904 Se naște în Spania la Figueras

1921 Studiază la Academia de Artă din Madrid

1929 Se mută la Paris, se alătură grupului „Suprareaalism” și creează împreună cu Salvador Dalí și Joan Miró „Grupul Dalí”

1934 Este dat afară din grupul „Suprareaalist” pentru „glorificarea fascismului”

1938 Participă la Expoziția Suprareaalistă de la Paris

1940 Se mută la New York

1941 Expune la Muzeul de Artă Modernă

1948 Se căsătorește cu Gala Eluard, care devine o colaboratoare importantă

1989 Moare la Figueras

■ Persistența memoriei

1931, ulei pe pânză
24,1x33 cm,
Muzeul de Artă Modernă,
New York

Metoda paranoico-critică i-a permis lui Dalí să atingă o stare de transă, în timpul căreia avea viziuni fantastice; el a dat apoi formă acestor viziuni cu o acuratețe precizie și o atenție obsesivă pentru detalii.

Pictor și desenator spaniol, Dalí este considerat reprezentantul cel mai de seamă al suprarealismului verist (adevărat). Reprezentarea fidelă a fiecărui detaliu are originea în admirația nutrită de Dalí pentru pictorul istoric francez Meissonier. Lucrările sale timpurii stau sub semnul *picturii metafizice* a lui de Chirico și a psihologiei de tip freudian. În 1929, Dalí a ajuns la Paris și a fost primit în cercurile suprarealiștilor, îndeplinind cerințele de bază ale acestora: automatismul și interpretarea viselor. Dalí folosea metoda paranoico-critică, cea care, în combinație cu stilul său hiperrealist, creează iluzii optice. Atenția față de detalii se împletește la el cu un aer ireal, oniric. Își prezenta toate activitățile artistice ca și pe sine însuși și pe soția și muza sa, Gala, ca pe o operă de artă în sine.

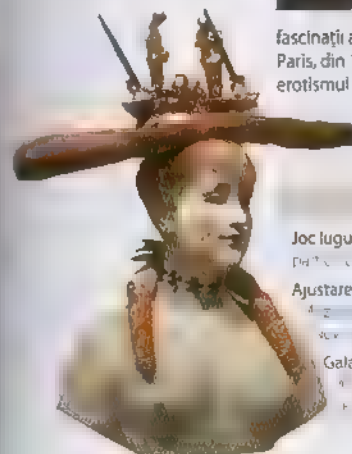
Secolul XX Începând de 1945

■ Girafa arzând,
cca. 1936/1937, ulei pe lemn,
35x27 cm, Muzeul de Artă, Basel

Femeia-sertar este una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Dalí, influențată de obiectele de mobilier manieriste. Dalí, intens preocupat de Freud, a vrut să creeze „o alegorie a psihanalizei”. El a dorit să ilustreze plăcerea „cu care devenim conștienți de parfumul narcisic al fiecăruia dintre sertarele noastre.”

■ Retrospectiva unui bust de femeie, 1933, diverse materiale (reconstrucție), 70x65x22 cm, Colecția Laurence Clarac Serou, Paris

Creată în 1933, lucrarea este unul dintre cele mai ferme catoare obiecte create de Dalí. Bustul demonstrează fascinația suprarealiștilor pentru păpuși, statuete și manechine care par vii. Punctul maxim al acestei

fascinații a fost atins în timpul marilor Expoziții Suprareaaliste de la Paris, din 1938. Dalí și-a dorit să creeze o armonie care să stăpânească erotismul. Bustul trebuia să stărnească senzația de foame și să pară gata să o și satisfacă. Astfel, toate ornamentele bustului au egătată cu mâncarea.

Alte lucrări majore ale lui Dalí

Joc lugubru, 1979, color
Pânză, 100x100 cm

Ajustarea dorinței
1931, ulei pe pânză, 24,1x33 cm

Gala
1931, ulei pe pânză, 24,1x33 cm

Can bașm autumnal, 1931
Pânză, 100x100 cm

Somnul, 1931
Pânză, 100x100 cm

Răstignirea (Corpus Hypercubus), 1954
Muzeu, Metropolitan de Artă
New York

Salvador Dalí

Joan Miró

1893, Montroig – 1983, Palma de Mallorca

- Miró este unul dintre cei mai importanți supraprealiști. A creat un univers personal și original, caracterizat prin simplitate și claritate.
- A fost unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX.
- A fost unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX.

- 1893 Se naște la Montroig.
- 1907–1910 Studiază la Academia de Arte din Barcelona.
- 1921 Are un atelier la Paris.
- 1924 Se alătură mișcării supraprealiste.
- 1936 S-a căsătorit cu Pilar.
- 1937 S-a căsătorit cu Pilar.
- 1941 Remisele de opere sale la Muzeul de Artă Modernă, din New York.
- 1947 Pictura murală de la hotelul Elton din New York.
- 1983 Moare la Palma de Mallorca.

Pictor, sculptor și grafician spaniol, Miró a fost unul dintre cei mai originali supraprealiști, alăturându-se mișcării în 1924. Este „probabil cel mai supraprealist dintre noi toți”, remarcă André Breton. Artistul a studiat la Barcelona, operele sale timpurii având înfățișare naivă caracteristică influenței artei populare catalane. În 1920 a călătorit la Paris, unde s-a împrietenit cu Picasso (p. 428). După o scurtă fază cubistă, și-a dezvoltat o pensulație spontană, automată și un univers pictural extrem de personal și de poetic, populat de elemente abstracte și figurative. Emblematicele sale semne picturale evocă atât măzgălele copilărești, cât și simbolurile arhaice. Începând cu anii '50, a creat primele sale obiecte de ceramică și primele sculpturi. Mai târziu a pictat și câteva picturi murale de mari dimensiuni.

- **Personaj aruncând cu o piatră într-o pasăre**, 1926, ulei pe pânză, 73,7x92,1 cm, Muzeul de Artă Modernă, New York

După 1920, sub influența abstracțiilor geometrice ale lui Mondrian (p. 440) și, mai ales, a lui Klee (p. 438), Miró a început să picteze mai simplu. Pânzele se concentrează pe figurile individuale, prezentate pe un fundal plat, monocromatic și strălucitor. Personajele acestui tablou au, în mod evident, un caracter comic și arhaic.

- **Carnavalul arlechinilor**, 1924-1925, ulei pe pânză, 66x93 cm, Galena de Artă Albright-Knox, Buffalo, NY

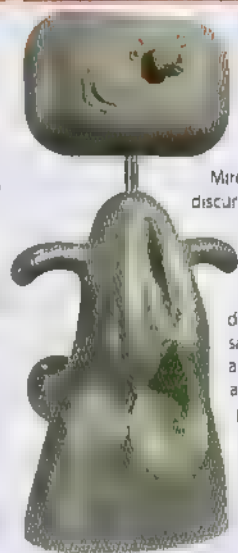
Miró este considerat pe drept cuvânt cel mai ludic dintre supraprealiști. În această pânză el înfățișează o lume medievală miraculoasă, cu o multitudine de forme ce se înalță de pe o scenă asemenea unor baloane. Un roi fantastic de ființe ciudat alcătuite se agită în imagine: forme ale unor pisici și nimfe zburătoare, insecte cu mustați și multe, multe altele.

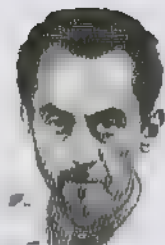
Alte lucrări importante de Miró

Grădina de legume cu măgar	Femei în noapte	1946
Dansator II	Albastru I	
Nașterea lumii		

- **Femeie**, 1983, bronz, 206x103x70 cm, Fundația Pilar și Joan Miró, Palma de Mallorca

Deja din anii '20, Miró dezvoltase un discurs critic la adresa neopasticismului și lui Mondrian creând obiecte abstracte din lemn și din metal. În ucrâni și sale târzii, Miró a revenit la creșterea arhaică și fantastică pe care o pictase în tinerețe. Deși în fațlă ca reazane, sculptura este totuși ușor erotică.

Man Ray

Emmanuel Radnitzky

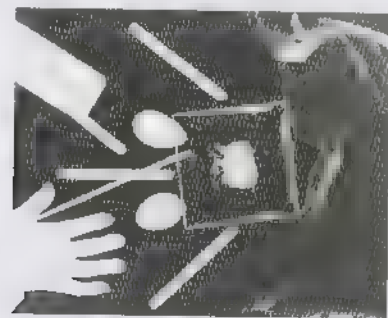
1890, Philadelphia — 1976, Paris

■ 1890 Philadelphia ■ 1911 New York ■ 1912 New York ■ 1915 New York ■ 1916 New York ■ 1917 New York ■ 1918 New York ■ 1919 New York ■ 1920 New York ■ 1921 New York ■ 1922 New York ■ 1923 New York ■ 1924 New York ■ 1925 New York ■ 1926 New York ■ 1927 New York ■ 1928 New York ■ 1929 New York ■ 1930 New York ■ 1931 New York ■ 1932 New York ■ 1933 New York ■ 1934 New York ■ 1935 New York ■ 1936 New York ■ 1937 New York ■ 1938 New York ■ 1939 New York ■ 1940 New York ■ 1941 New York ■ 1942 New York ■ 1943 New York ■ 1944 New York ■ 1945 New York ■ 1946 New York ■ 1947 New York ■ 1948 New York ■ 1949 New York ■ 1950 New York ■ 1951 New York ■ 1952 New York ■ 1953 New York ■ 1954 New York ■ 1955 New York ■ 1956 New York ■ 1957 New York ■ 1958 New York ■ 1959 New York ■ 1960 New York ■ 1961 New York ■ 1962 New York ■ 1963 New York ■ 1964 New York ■ 1965 New York ■ 1966 New York ■ 1967 New York ■ 1968 New York ■ 1969 New York ■ 1970 New York ■ 1971 New York ■ 1972 New York ■ 1973 New York ■ 1974 New York ■ 1975 New York ■ 1976 Paris

Man Ray a devenit cunoscut în principal ca fotograf suprealist. A fost unul dintre fondatorii mișcării Dada la New York. Influențat de *readymade*-urile lui Duchamp (p. 447), a creat o serie de obiecte suprealiste. În 1918 s-a mutat la Paris, unde s-a alăturat dadaiștilor și, mai apoi, suprealiștilor. A experimentat neîncetat noi tehnici fotografice. Împreună cu elevul său, Lee Miller, descoperit solarizarea, o metodă prin care figurile apar înconjurate de o aură, ce conferea fotografiilor o calitate metafizică apreciată de suprealiști. Această metodă fotografică se potrivea perfect intențiilor mișcării suprealiste, întrucât clișeele fotografice căpătau astfel o aparență eterică, onirică. Compozițiile sale prezintă adesea corpuri și obiecte stranie, care creează o ambianță erotică, ludică sau chiar depresivă. Man Ray este celebru și pentru remarcabilele sale portrete făcute contemporanilor săi

Alte lucrări importante de Man Ray

Pimbare, 1915	Obiect indestructibil, 1916
Siluetă, 1918	Vioara lui Ingres, 1924
La Voie, 1925	Nud cu plasă de păianjen, cca. 1925
Cadoul mamei, 1926	

■ Două mâini, „rayografie”, serigrafie pe sticlă acrilică, 42,7x33,7 cm, Galeria Maillon Myer, Paris

Man Ray a inventat o metodă de fotografiere fără aparat fotografic. Aceste rayografii prezentau obiecte așezate pe un fond negru

Secolul XX — înainte de 1945

■ Meret Oppenheim, 1933, fotografie, 28,5x20 cm

Imaginea o prezintă pe pictorița suprealistă Meret Oppenheim

Într-un nud statuar. Ea este fotografiată artistic, în spatele roții unei mașini tipografice și, deși are un trup oarecum

androgin, păstrează o alură feminină, subtil erotică. Aceasta este una dintre cele mai celebre fotografii ale lui Man Ray

Man Ray

Arta după 1945

Robert Rauschenberg - Retroactiv II 1964 - 1965
serigrafie pe pânză 2,3x1,1m. Colecția Fundației Tâmbulescu

Arta după 1945

1945-

Expresionismul abstract

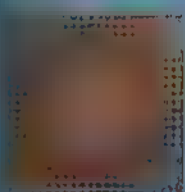
Lucio Fontana
Jean Dubuffet
Mark Rothko
Adolph Gottlieb
Arshile Gorky
Willem de Kooning
Hans Hartung
Barnett Newman

1960-

Noul Realism, Op Art, Minimalismul

M.C. Escher
Louise Nevelson
Barbara Hepworth
Victor Vasarely
Agnes Martin
Jean Tinguely

1960 -

Fotorealismul: Arta video și arta foto

1960

Obiectualismul, Acționismul și Arta conceptuală

Joseph Beuys
Marcel Broodthaers
Edward Kienholz
George Maciunas
Wolf Vostell

Arta după 1945

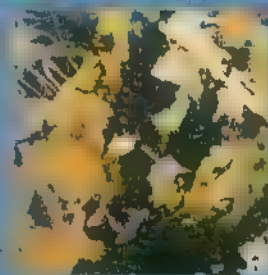
Arta după 1945

Arta după 1945

Arta după 1945

Arta după 1945

Arta după 1945

1950-

Neodadaismul și Pop Art

Richard Hamilton
Roy Lichtenstein
Robert Rauschenberg
Andy Warhol
Claes Oldenburg
Jasper Johns
Tom Wesselmann
Peter Blake
James Rosenquist
Jim Dine
Alan Jones
David Hockney

Raymond Hains
Arman
Donald Judd
Yves Klein
Sol LeWitt
Niki de Saint Phalle
Bridget Riley
Dan Flavin
Carl Andre
Eva Hesse
Richard Serra

Hanne Darboven

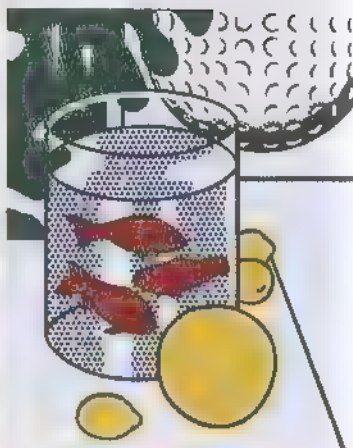
Vito Acconci
Bernard Richter
Richard Estes
Hannah Wilke
Bruce Nauman
Gilbert & George
Gerhard Hofer
Jett Wilf
Marie Perle
Jenny Holzer
Bruce Nauman
Mona Hatoum
Ivan Goldin
Judy Sherman
Pop Art

On Kawara
Ilya Kabakov
Yoko Ono
Robert Barry
Hermann Nitsch
Judy Chicago
Vane Export
Christian Boltanski
Rebecca Horn
Richard Long
Joseph Kosuth
Rosemarie Trockel

1945-

Noul Figurativ în pictură și sculptură

Henry Moore
Alberto Giacometti
Germaine Richier
Francis Bacon
Louise Bourgeois
Marcel Carné
Lucian Freud
Georg Baselitz
Sigmar Polke
Anselm Kiefer
Susanne Rothenberg
Marlene Dumas

Modernismul după 1945

O varietate de genuri, internaționalism, stil, pluralism

Dezvoltarea artei moderne în cea de-a doua jumătate a secolului XX este marcată de rupturile adânci apărute după cel de-al Doilea Război Mondial în cadrul societății. La sfârșitul anilor '30 avangarda a intrat într-o perioadă de criză. Inovațiile diferitelor mișcări băteau pasu pe loc, iar artiștii își epuizaseră combustibilul viziunilor lor utopice. Cu toate acestea, arta modernă a fost trezită din stagnare, într-o primă fază, de tentativa fascismului de a o distruge. Ca rezultat al acestei persecuții, arta modernă a ajuns să fie considerată un stindard al libertății.

Exodul artiștilor din Europa spre America a permis avangardei nu numai să capete noi forțe, ci și să inspire o întreagă generație de tineri artiști americani. New York-ul a devenit rapid centrul tuturor experimentelor artei moderne de după război.

Lee Krasner:
Priveghi, 1960
uile pe pânză
225x178 cm
colecție particulară

Roy Lichtenstein:
Natură
moartă cu acvariu
pentru peștișori
aurii, 1972, tehnică
mixtă – uile și
acrilice pe pânză
132x106,6 cm
colecție particulară

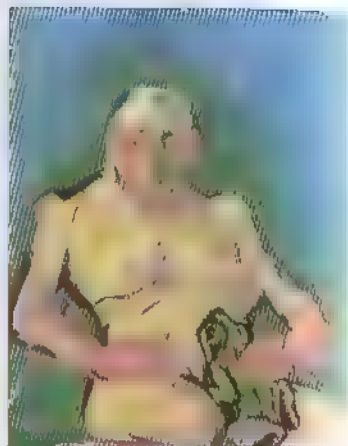
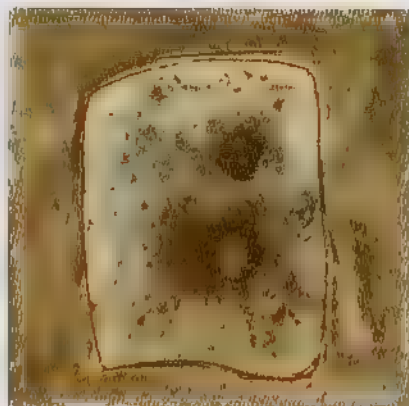

Agnes Martin:
Albastru căzător
uile pe pânză
și creon
182,56x182,88 cm
Muzeul de Artă
Modernă New York

Henry Moore:
Moon Head
1964 bronz
57,8x44 1x25,4 cm
Fundatia Henry
Moore, Leeds

Primele impulsuri au venit din partea artiștilor europeni, care, cu stilul lor combativ, dădeau din nou frâu liber unor energii creatoare viguroase. Credința absolută în progres și speranța optimistă în distrugerea tuturor granițelor au fost înlocuite de un profund scepticism și de o mare deziluzie, apărute ca urmare a distrugerilor inumane și fără precedent cauzate de război. Inovația artistică nu mai îndemna la subversiune, ci la schimbare. Pe baza realizărilor din prima jumătate a secolului, arta modernă și-a construit un nou limbaj artistic.

Dezvoltarea artei după 1945 s-a desfășurat în două etape. Într-o primă fază, conflictul cu modernitatea clasică. Cea de-a doua fază a început în anii '70, odată cu dezvoltarea unor moduri de expresie fundamentale noi, apărute în special ca rezultat al folosirii noilor medii.

Prima fază

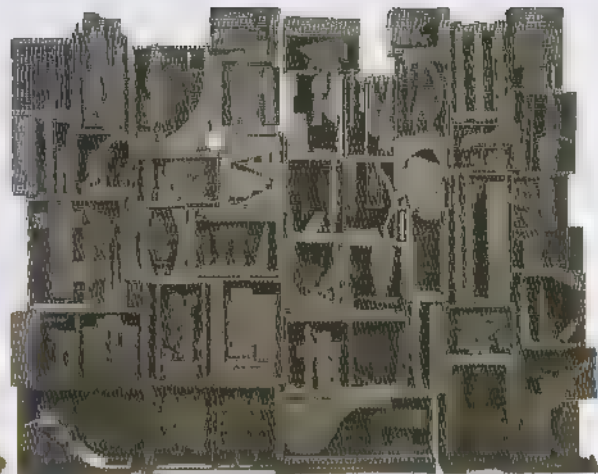
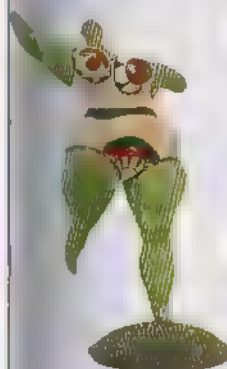
Timp de aproape trei decenii, America a dominat scena artei, determinându-i cursul prin intermediul unor abstracții expresive la nivel fizic. Sub influența cubismului și a suprarealismului, în New York-ul anilor '40 artiști precum Jackson Pollock, Mark Rothko, Lee Krasner și Barnett Newman foloseau un stil spontan și emoțional, ducând la dezvoltarea expresionismului abstract.

Acesta, la rândul său, a inspirat idei similare în Europa postbelică, în special în cadrul mișcării Informale din 1951. Artiștii aparținând acestei mișcări, precum Wols, Georges Mathieu, Pierre Soulages și Maria Helena Vieira da Silva, au dominat scena artistică internațională până la începutul anilor '60. Ați artiști europeni aparținând noului figurativ s-au arătat preocupați de-a lungul epocii postbelice de o imagine deformată, alienată și violentă a omului, ilustrată de sculptori precum Alberto Giacometti și Germaine Richier și de pictori precum Francis Bacon și Jean Dubuffet.

Arta după 1945

Victor Vasarely
Boo, 1978, acrilic
pe pânză,
200x200 cm
colecție particulată

Maria Lassnig
Regina-broască
2000, ulei pe pânză,
125x100 cm
colecție particulată

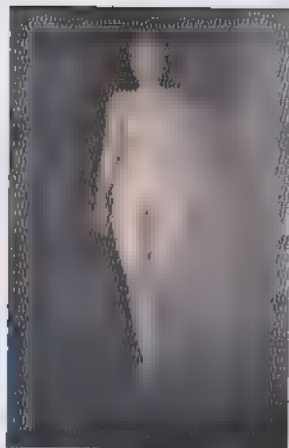

Niki de Saint Phalle: **Nana Dansante**, 1970
poziție pictată,
63x44x26 cm
Muzeul Wilhelm Hack Ludwigshafen am Rhein

Louise Nevelson: **Căteodra siderală III**
1960, rețea de lemn
pictată, 300x345 cm
colecție particulată

La sfârșitul anilor '50 au luat naștere numeroase mișcări care se opuneau individualismului extrem al artei informale. În America a apărut un nou stil de realism, care căuta să aducă arta înapoi la realitate. Robert Rauschenberg a încercat să actualizeze dadaismul dinăuntrul principiilor acestei mișcări. Neorealismul precum Andy Warhol, Roy Lichtenstein și Claes Oldenburg au redefinit arta, conferind obiectelor comune ale societății de consum un statut artistic. În paralel cu mișcarea Pop Art, pe vechiul continent s-a dezvoltat de asemenea un curent neoréalist. Yves Klein, Arman, Niki de Saint Phalle și Jean Tinguely au contribuit la inițierea mișcării acționiste, care a spulberat granițele dintre genurile artistice.

În vreme ce Bridget Riley și Victor Vasarely explorau domeniul efectelor optice, minimaliști precum Sol LeWitt, Donald Judd și Richard Serra promovau claritatea în defavoarea emoției, reducând sculpturile la simple structuri geometrice.

A doua fază

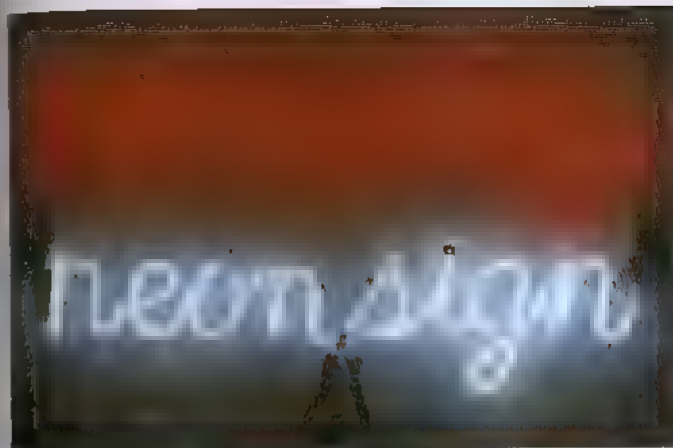
Perioada unor stiluri identificabile, rezultat al unor direcții autonome și al opoziției dintre ele, s-a sfârșit brusc în anii '70. Cu cât artiștii experimentau mai mult, depășind barierele dintre genuri, și se lăsau influențați de idei străine presupus antagonice, cu atât mai puternic se făcea simțită apariția unei noi concepții despre adevăr, însoțită de un nou etos artistic. Din anii '60, lărgirea posibilităților artistice prin intermediul mediilor electronice a schimbat din temelii estetica, promovând integrarea tuturor formelor de artă. Tema conflictelor sociale a renăscut în cadrul marilor tablouri politice ale lui Gerhard Richter, fiind apoi supusă analizei subiective de către Louise Bourgeois și de corpurile goale ale Mariei Lassnig. Ideile șamanice despre viață ale lui Joseph Beuys și modalitatea în care acestea erau expuse în cadrul unor instalații, acțiuni și obiecte artistice, n-au pierdut teren în fața sculpturilor video ale lui Nam June Paik, a specu-

■ Gerhard Richter: Ema

1966, ulei pe pană
200x130 cm. Muzeul Ludwig, Köln

■ Anselm Kiefer: Polonia încă nu a pierdut

1968
fotografie acoperită cu plumb.
170x240 cm
colecție particulară

■ Bruce Nauman: one Sing - Neon Sign

1970, neon,
Muzeul de Artă Contemporană Castello di Rivoli, Torino

■ Wolf Vostell: Cadillacuri de beton în formă de Maja desnuda

1987,
sculptură din ciment,
Berlin

loaselor obiecte încastate în beton ale lui Wolf Vostell și a tablourilor liniștite și meditative ale lui Agnes Martin. Subiectul și obiectul au suscitât noi explorări, întreprinse de Anselm Kiefer, Georg Baselitz și Kiki Smith. Ideea de om a fost supusă unei actualizări în urma explorării posibilităților video. În fotografiile migăloase construite ale lui Jeff Wall omul se găsește într-o stare de totală deziluzie, în timp ce instalațiile video ale lui Bruce Nauman îl portretizează ca încarnare a unei violențe la limita bestialității, iar lucrările lui Bill Viola îl arată încremenit în timp. Arta se caracterizează în zilele noastre atât prin genuri noi, cât și prin genuri tradiționale aflate în schimbare. Vechile întrebări – precum „ce este arta?” – trebuie reluate.

1901 - naționalitate
1919 - fundația
1922 - emigrare
1926-1927 - Prima Măturare
1940 - înfrângerea
1948 - întoarcere la Paris,
apăruirea
1948 - prima ediție
1966 - moare la Chișinău

■ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀, Mg^{2+} 完全沉淀 ■ Mg^{2+} 完全沉淀, Mg^{2+} 完全沉淀
 在 Mg^{2+} 完全沉淀后, Mg^{2+} 完全沉淀 ■ Mg^{2+} 完全沉淀, Mg^{2+} 完全沉淀
 ■ Mg^{2+} 完全沉淀, Mg^{2+} 完全沉淀 ■ Mg^{2+} 完全沉淀, Mg^{2+} 完全沉淀
 ■ Mg^{2+} 完全沉淀, Mg^{2+} 完全沉淀 ■ Mg^{2+} 完全沉淀, Mg^{2+} 完全沉淀

izolate una de cealaltă și în același timp reunite pe o aceeași bază, statulețele filiforme stau în echilibru pe un plăcaș. Ele sunt metafore ale destinului individual, supus fricii și singurătății, ale însușii fragili pierdute în vidul existențial.

Alberto Giacometti

Jackson Pollock

Paul Jackson Pollock

1912, Cody — 1956, East Hampton

- Cel mai important artist al secolului XX
- A fost unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XX
- A fost unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XX

1912 Se naște Paul Jackson Pollock

1928 Se căsătorește cu Lee Krasner

1930 Începe să studieze la New York Art School

1936 Începe să picta pe pânză

1943 Începe să folosească tehnica „dripping”

1945 Se căsătorește cu Lee Krasner

1946 Se căsătorește cu Lee Krasner

1947 Se căsătorește cu Lee Krasner

1955 Se căsătorește cu Lee Krasner

1956 Se căsătorește cu Lee Krasner

Alte lucrări de Pollock

Pădurea fermecată, 94
Scului Essex, Padova

Numărul 26 A, Negru și
A b 1948 Centrul Georges
Pompidou, Paris

Numărul 32 1950
Sămânțug Nordit
Aes, Lae, Dusseindorf

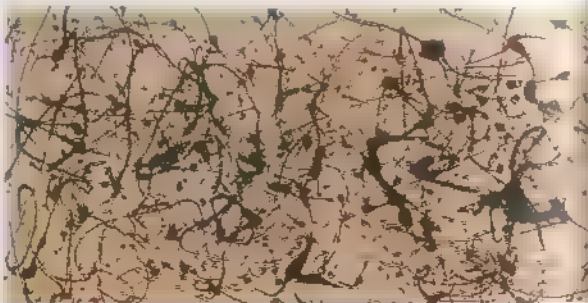
Numărul 1, Aburi de
lavandă, 95D Galea
Napoleoni te Artă,
Washington DC

Cu picturile sale „drip”, Pollock a devenit unul dintre cei mai cunoscuți pictori americani ai secolului XX. Primele sale lucrări erau caracterizate de un stil expresiv, influențat de picturile murale mexicane. În preajma anului 1943 a început să fie interesat de automatismul promovat de suprarealism. Tablourile, pictate cu tușe fluide și expresive sugerează asocieri muzicale și figurative. În 1946 dezvoltă tehnica numită „dripping”: suprafața picturală devine astfel un teren experimental pentru creativitate, degajată a artistului autonom. Pictorul orientat către acțiune era influențat, în proporții egale, de spontaneitate ca cul, inspirație și îndemănare.

■ Numărul 7 A, 1948. Ulei și email
colorat pe pânză. 91,5x343 cm,
Colecția Alfred A. Taubman

Acest tablou este un remarcabil
exemplu al „dripping-urilor” lui
Pollock, supuse unor modificări
și extinderi continue. Pânza era

întinsă pe jos, iar culoarea era fie
picurată cu intensități diferite fie
stropită sau azvartă asupra ei.
El folosea adesea formate verticale
sau orizontale extreme, precum
și ustensile neobișnuite pentru
pictat.

■ Numărul 22, 1950

Ulei pe pânză.
56,4x56,4 cm
Muzeul de Artă Philadelphia

În timpul creării tabloului,
artistul aproape că dansa „în
interiorul picturii”. E înconjurat
ritmic suprafața picturală,
lăsând în urmă dăre de culoare
care se împietesc, se suprapun
și se dizolvă, creând în final
o structură expresivă abstractă,
în care formele și culoarea
se contopesc într-un întreg.

Jackson Pollock

Mark Rothko

Marcus Rothkowitz

1903, Daugavpils – 1970, New York

- Figură marcantă a expresionismului abstract al Școlii de la New York
- În picturile sale de mari dimensiuni a dezvoltat a expresionismului abstract
- A creat picturi murale

1903 Se naște în Rusia

1913 Emigrează în SUA

1924 Studiază la Art Students' League din New York

1929–1952 Predă la o școală evreiască din Brooklyn

1938 Obține cetățenia americană

1945 Expune în galeria lui Peggy Guggenheim de la New York

1948 Se dezvoltă stilul coloristic în format mare

1970 Se sinucide în atelierul său

Acest pictor de origine rusă se numără printre cei mai influenți artiști americani ai expresionismului abstract. Alături de Pollock (p. 474), este considerat unul dintre principalii reprezentanți ai Școlii de la New York, apărut în anii '40. A studiat la Universitatea Yale și apoi la Art Students' League, cea mai veche școală independentă de artă din New York. După lucrări timpurii create într-un stil expresiv și figurativ, Rothko, influențat de Max Ernst (p. 454), s-a orientat către suprarealism, începând să experimenteze tehnica picturii automate. Compozițiile sale biomorfe amintesc de universul pictural al lui Miró (p. 458). Primele sale lucrări caracteristice de mari dimensiuni au apărut în jurul anului 1948, stilul lor formând o variantă iconică a expresionismului abstract. Trăsătura definitorie

a acestor tablouri este preeminența spațiului pictural, a câtorva mari blocuri coloristice, ce sugerează diverse stări și emoții ale artistului.

■ **Roșu, alb, maro**, 1957, ulei pe pânză, 252,5x207,5 cm, Muzeul de Artă, Basel

Primele lucrări ce poartă amprenta inconfundabilă a lui Rothko au apărut în 1948. Două-trei mari blocuri rectangulare de culoare domină pânzele. Culoirile se întrepătrund, păreau să plutească în fața unor fundaluri monocrome. Structura lor difuză, nedefinită, blochează, în concepția artistului, „memoria, ușurând, în același timp, reflecția”. Culoirile devin centrul atenției: ele par să înghită tot spațiul. Prin compoziții coloristice subtile, ce conțin o pată de un alb intens, se sugerează simultan tensiunea și calmul, așa cum o demonstrează și această tablou.

Artă după 1945

Alte lucrări de Rothko

Portocaliu și galben
Colecția de Artă Albright-Knox

Alb pe roșu, 1957
de Artă Modernă

Nr. 13 Alb și roșu pe galben
1958, Muzeul de Artă Modernă

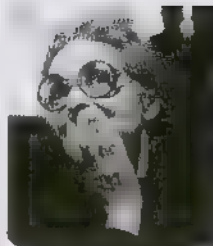
Portocaliu, maro
1958, Muzeul de Artă Modernă

■ **Galben și aurii**, 1956, ulei pe pânză, 170,5x159,4 cm, Colecția Philip Johnson, New Canaan

Galben și aurii reprezintă apogeul operei lui Rothko, reușind să transmită dispoziții spirituale specifice stilului său „multiform”, aflat în căutarea transcendenței. Tabloul este asemănător, din punct de vedere coloristic,

cu o icoană rusească. Omgina evreiască a avut un impact stilistic asupra artistului, compoziții ale sale fiind presărate cu referințe mistice și trimiteri la tradițiile fondatoare ale picturii europene. Galbenul aurii și nuanțe aproape transparente conferă pânzei un caracter imaterial și luminos care stârmește o senzație de liniște și de căldură.

Mark Rothko

Maria Helena Vieira da Silva

1908, Lisboa — 1992, Paris

■ Una dintre cele mai importante artiste ale picturii informale din Europa după 1945 ■ Trăiește în Franța, cu pete de culoare și linii care se învârt și se învârt în jurul unei zăbrele păținate a artei abstracte ■ În anii '30, a început să se angajeze în crearea unor viziuni ale unor orașe minime

- 1908 Nașterea la Lisabona
- 1919 Studiază de pictură la Academia de Arte din Lisabona
- 1928 Se căsătorește cu pictorul Arpad Szenes
- 1930 Se căsătorește cu pictorul Arpad Szenes
- 1933 Primele lucrări de pictură
- 1939 Părăsește Franța în Portugalia
- 1940 Se căsătorește cu Arpad Szenes
- 1947 Se căsătorește cu Arpad Szenes
- 1961 Primele lucrări de pictură din Sao Paulo
- 1966 Primele Grand Prix National des Arts din Paris
- 1992 Moare la Paris

Lucrări de Vieira da Silva

Dans 1938, Musée de l'Art Moderne, Paris

Loc de șah 1938, Musée de l'Art Moderne, Paris

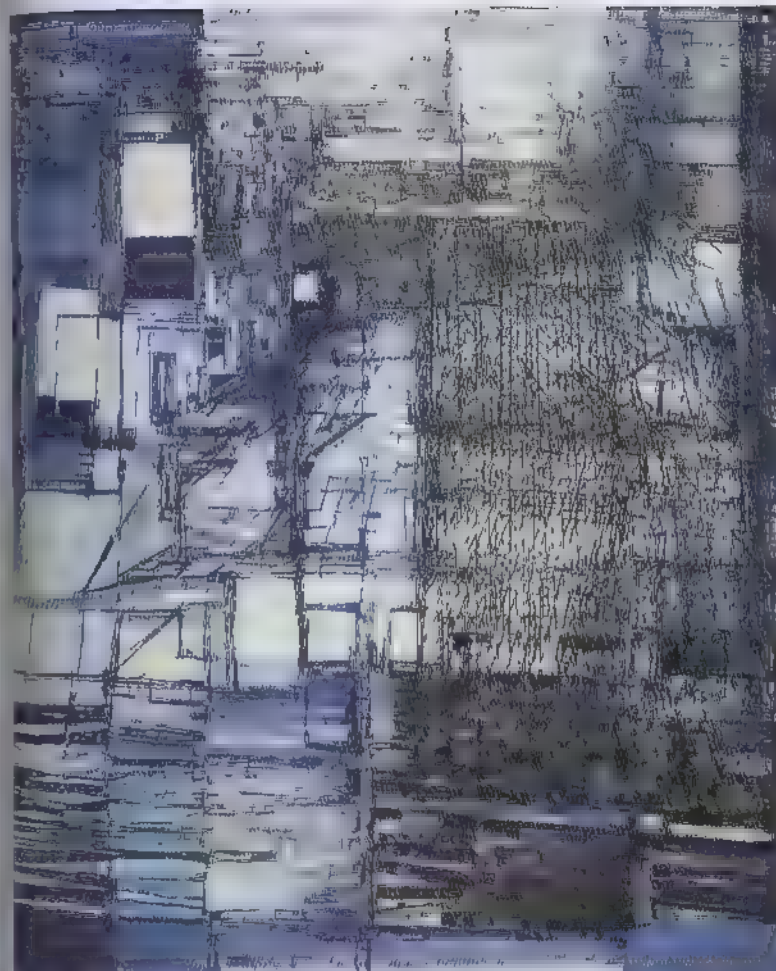
Serigrafic 1969, Musée de l'Art Moderne, Paris

Prin opera ei, creată după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pictorița franceză de origine portugheză Maria Helena Vieira da Silva este considerată una dintre cele mai importante reprezentante ale artei informale. Ea a compus lucrări abstracte și complexe, contribuind cu propria-i variantă la numeroasele curente abstracte care existau în epocă. Elevă a lui Antoine Bourdelle, ea și-a început cariera ca sculptoriță. În anii '30, sub influența suprealismului, a început să realizeze construcțiile sale în spațiile confuze, asemănătoare unei arhitectonici moderne onirice. „Cred că tot ceea ce este real, ceea ce este static este fals” declara ea.

■ **Aburi de căldură** 1957, ulei pe pânză, 73x116 cm. Comitetul Arpad Szenes Vieira da Silva, Paris. Această compoziție abstractă este alcătuită din linii verticale și

și pătrate colorate. Ele nu formează camere de structură deschise, negate de subiectul de bază: tabloul reprezintă o saună, citadin.

■ **Teatrul lui Gérard Philipe** 1975, ulei pe pânză, interluminism, Co mar. O rețea de linii și segmente colorate traversează pânza,

creând o puternică senzație de spațiu. Unele pot fi cu greu deosebite unele de altele, formând plase din ce în ce mai mari. Rețeaua este mai densă înspre

centru, compoziția ei și mai densă, fuză către margini. Taboul este construit pe o rețea de la cel mai mic element de culoare

Maria Helena Vieira da Silva

Yves Klein

1928, Nisa – 1962, Paris

■ A fost un timp membru al grupului "Jeune Peinture Internationale" ■ A fost membru al grupului "Jeune Peinture Internationale" ■ Monocromie ■ A fost membru al grupului "Jeune Peinture Internationale" ■ A fost membru al grupului "Jeune Peinture Internationale"

- 1928 Se naște la Nisa
- 1942–1946 Studiază la École Nationale des Beaux-Arts din Paris
- 1946 Începe să picteze și formulează primele teorii ale monocromiei
- 1952 Călătorește în Japonia
- 1955 Emigrația în Paris
- 1956 Descoperă albastrul ultramarin profund și penetrant, pe care l-a patentat ca IKB și care a devenit semnul său distinctiv
- 1957 Expune la Milano
- 1960 Membru fondator al grupului "Jeune Peinture Internationale"
- 1962 Moare la Paris

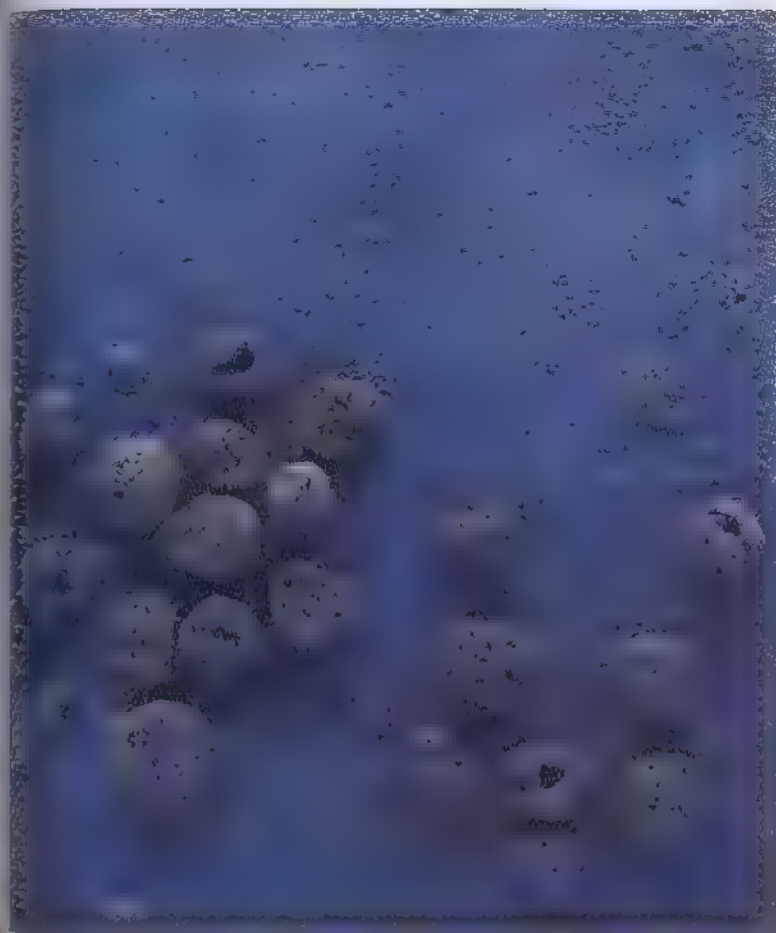
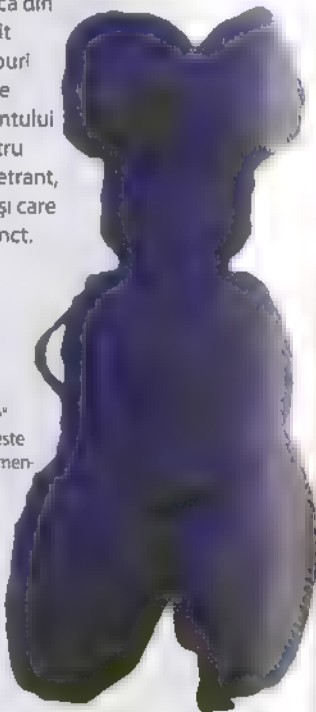
Alte lucrări de Klein

- Antropometrie a bastei mare ANT 105, 1961, colecția Gmurzynska, Köln
- Requiem albastru, 1960, colecția Mei, Texas
- Pictură de foc, Feu 88, 1961, colecția Gmurzynska, Köln
- Portretul lui Claude Pascal PR 3, 1964, Galeria de Artă din New South Wales, Sydney

Artă după 1945

Artistul francez face parte dintre reprezentanții de seamă ai noului realism (*Nouveau Realisme*), curentul apărut ca reacție împotriva expresionismului abstract american și al tașismului care se dezvoltase în Europa anilor '60. Ideile sale complexe l-au permis să exercite o mare influență asupra dezvoltării artei. Încă din primele sale lucrări a folosit monocromia, creând tablouri în diverse tonuri de culoare. În 1956, în căutarea pigmentului pur, a descoperit un albastru ultramarin profund și penetrant, pe care l-a patentat ca IKB și care a devenit semnul său distinctiv.

■ **Venera albastră**, 1962, bronz pictat, 53,5x25,5x8,5 cm, Muzeul de Artă Modernă, Paris. Klein a devenit celebru pictând cu albastru corpurile goale ale unor femei și apoi „imprimându-le” pe o pânză albă. El a transpus aceste antropometrii și în sculpturi tridimensionale, precum această *Venera albastră*. În alte lucrări, a continuat să elaboreze acest tip de opere transformându-le în ceea ce numea „cosmogonii”, prin adăugarea altor elemente precum „amprente” unor plante și „urme” lăsate de apă sau de vânt.

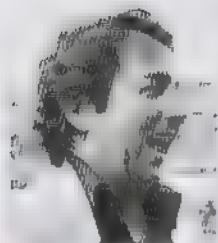
■ **RE 16, Do-Do-Do**, 1960, burete, piatră, pigment albastru și rășină sintetică pe emulsiune, 199x165x18 cm, Arhivele Yves Klein, Paris

Artistul experimenta necontenit diverse tehnici și materiale în

1956 a creat *International Klein Blue*, un pigment pătrunzător, care a avut un rol important în lucrările sale. Pentru această culoare era întru totul necesar cosmosului, iar nemărginirea sa trebuia să determine privitorul

să pătrundă într-un spațiu cerebral înființat urmând acest deziderat, artistul nu a pictat numai pe pânză, ci și pe obiecte precum bureți, pietre, crengi și rădăcini, transfigurându-le pe toate în artă.

Yves Klein

Robert Rauschenberg

1925, Port Arthur — 2008, Captiva Island

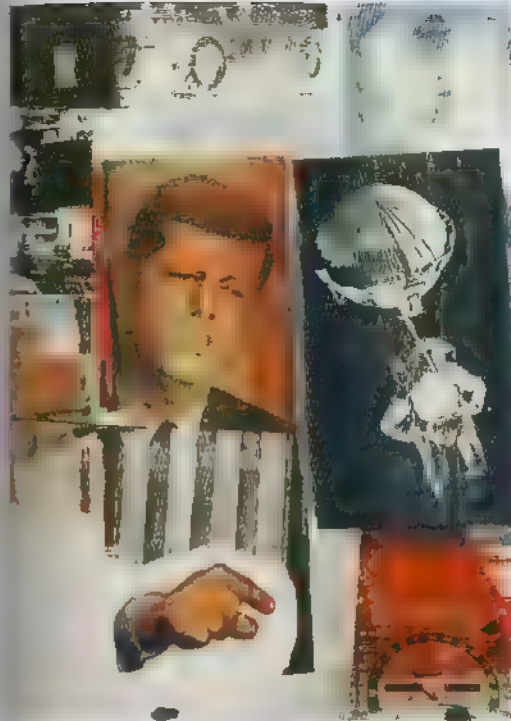
- Un reprezentant de seamă al dadaismului. ■ Precursor și figură majoră a recent apărutului Pop Art. ■ Colajele sale tridimensionale au deschis o puternică punte de legătură între expresionismul abstract.
- A creat numeroase tehnici noi. ■ A fost activ în mișcarea pop.

- 1925 Se naște în Texas
- 1946 Începe să studieze la Kansas Art Institute
- 1948 Studiază la Académie Julian din Paris
- 1949 Îi are drept profesor pe Josef Albers, se împrietenește cu John Cage și Merce Cunningham
- 1951 Pictează printre altele tablouri monocrome
- 1953 Șterge unul dintre desenele lui Willem de Kooning în cadrul unui happening
- cca. 1955 Primele combinații de culori
- 1969 În urma ansărilor lui Apollo 11, creează seria *Silenced Moon*
- 2008 A mușcă dintr-un pom în Florida

Acest pictor și grafician american a fost un precursor al mișcării Pop Art, apărută ca reacție la subiectivismul radical al expresionismului abstract din anii '50. După cel de-al Doilea Război Mondial, Rauschenberg a studiat la diferite școli de artă americane, călătorind, de asemenea, pentru studii, la Paris, la Académie Julian. Căutând noi forme de expresie artistică, a intrat în contact cu dadaismul german. Această formă de artă l-a inspirat, în special prin colaje prin viziunea critică asupra societății, să reînnoiască ideile de bază ale dadaismului, creând colaje neodadaiste, în dreptate împotriva dominației artei abstracte. *Readymade*-urile lui Duchamp (p. 447) au avut și ele o influență asupra sa, ca și muzica lui John Cage. Deși colaborările cu acest compozitor au dus la crearea unor forme timpurii de „happening”, un tip de reprezentare scenică improvizată asemănătoare unei demonstrații, Rauschenberg s-a orientat către realitatea metropolei americane, deschizând calea către un nou realism, ce va da naștere artei pop.

■ **Fără titlu**, 1957, ulei pe pânză și colaj, 38x61 cm, Kunsthau, Zürich

Lucrările timpurii ale lui Rauschenberg stăteau sub influența artei dadaistilor germani Kurt Schwitters (p. 444) și Hannah Höch. Artistul își dorea să creeze o punte între viață și artă, introducând în tablourile sale fragmente din lumea reală, cum sunt tăieturile din ziare și fotografiile

Alte lucrări de Rauschenberg

- Memorandum din bucăți**, 1956, „combine painting”, Colecția „combine painting”, Colecția
- Navigator**, 1957, ulei pe pânză și colaj, 38x61 cm, Kunsthau, Zürich
- Urban**, 1957, ulei pe pânză și colaj, 38x61 cm, Kunsthau, Zürich
- Houston**, 1957, ulei pe pânză și colaj, 38x61 cm, Kunsthau, Zürich
- Alegorie de august (Anagrame)**, 1957, ulei pe pânză și colaj, 38x61 cm, Kunsthau, Zürich
- Mergând cu bicicletele**, 1957, ulei pe pânză și colaj, 38x61 cm, Kunsthau, Zürich

■ **Magician II**, 1959, colaj și materiale mixte, 166x97x41 cm, Colecția Sonnabend, New York

Prin ele „combine paintings”, precum acest *Magician II*, amintesc de colajele lui Schwitters făcute din obiecte găsite și deșeurile ale societății industriale. Prin intermediul obiectelor incluse în ele, precum anvelopele de mașină sau animalele împăiate, ansamblurile devin obiecte tridimensionale, de sine stătătoare.

■ **Retroactiv II**, 1964, ulei pe pânză și serigrafie, 213x152 cm, Colecția Stefan T. Edlis, Chicago

Rauschenberg a ajuns să fie cunoscut în anul 1960 datorită seriei sale de lucrări de mari dimensiuni, asemănătoare unor colaje, în care crea un portret complex al vieții urbane americane. A folosit o varietate de tehnici, precum serigrafia, pentru transferul fotografiilor de știri din reviste, pe care le combina cu alte elemente. Glorificând idolii americani precum John F. Kennedy, astronautul sau sportivii, el adopta totodată o atitudine critică față de curentele din societatea contemporană. Compoziția devine astfel o viziune a unor evenimente eterogene, puse unele peste altele.

Robert Rauschenberg

Arta după 1945

Andy Warhol

Andrew Warhola

1928, Pittsburgh — 1987, New York

■ Unu dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX.
■ A fondat curentul pop art în America și a trăit de peste un deceniu. ■ Artă cu o puternică influență comercială.

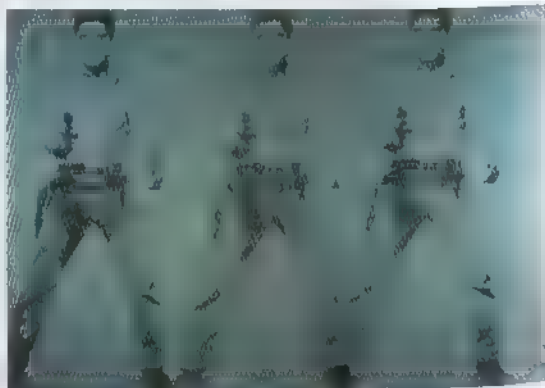
- 1928 Se naște Andrew Warhola în Pittsburgh.
- 1945–1949 Studiază designul la școala de arte din Pittsburgh.
- 1949–1960 Se mută la New York și schimbă numele lucrărilor sale și aluziilor comerciale.
- 1962 Prin metoda silonului porcelană creează prima sa operă de artă, „The Last Supper”.
- 1963 Face primul film influențat de revoluția ei mișcări.
- 1987 Moare la New York.

■ **Triplu Elvis, 1962,** serigrafie și vopsea de aluminiu, 40,2x23,4 cm
Muzeul de Arte Frumoase Virginia, Richmond

Warhol s-a ocupat intens de industria de divertisment, de filme, benz desenate, rock'n'roll și celebrități. Prin reproduceri seriale, Elvis Presley a devenit, într-o și mai mare măsură, o figură iconică. Warhol folosea tehnica serigrafiei ca instrument al producției de masă.

Artă după 1945

Artist american, creator de ilustrații comerciale, serigrafii și filme de avangardă, este considerat unul dintre principalii reprezentanți ai „artei populare”, pe scurt Pop Art. Inițial, a studiat designul comercial la School of Fine Art din Pittsburgh. După mutarea la New York a lucrat ca ilustrator comercial. Această etapă îi va influența întreaga evoluție creatoare. Cariera sa timpurie este legată de Noul Realism, un grup de artiști ce a devenit cunoscut în jurul anilor '60. Bazându-și creațiile pe ideile dadaiste ale anilor '20, aceștia își percepeau arta ca pe o antiteză ironică la expresionismul abstract și drept o căutare a unui nou început. După reorientarea către arta pop, materialismul cotidian și cultura consumeristă au căpătat statutul de subiecte valabile din punct de vedere artistic. Lucrările lui Warhol au oscilat întotdeauna între glorificarea și critica culturii de masă americane.

■ **Conserva de supă Campbell imprimată pe o sacoșă, 1966,** serigrafie pe o sacoșă de hârtie
40,2x23,4 cm

Din 1962, Warhol începe să creeze seriile de imprimări cu *Supa Campbell* și *Dezastru*. Prin intermediul serigrafiei a ajuns curând să fie cunoscut drept „Papa Pop-ului”. Aceste imagini au schimbat radical conceptele convenționale de artă și estetică. Creativitatea artistică și originalitatea nu mai erau în centrul atenției; dimpotrivă, înseși produsele industriale ale culturii de consum au început să fie considerate opere de artă. Producția de masă și lipsa semnăturii au făcut ca obiectele picturate să devină reprezentări ale culturii cărora îi aparțin.

Alte lucrări de Warhol

- Dezastru portocaliu #5
- Guaghenie
- New York
- Accident de ambulanță 1963
- Muzeul Andy Warhol
- 1962
- Br. 10
- Scaun electric
- Mao
- Ultimul autoportret

■ **Picior și pantof, cca. 1955** acuarelă, litografie și până pe hârtie, 66x30,8 cm, Colecția Jose Mugarib, New York

Format ca decorator de vitrine Warhol a început să lucreze în New York ca artist comercial pentru magazine universale și case de modă. Mai târziu la începutul anilor '60, el a lucrat ca ilustrator publicitar și designer de vitrine. Primele sale magazine ale unor personaje de benzi desenate *Superman* și *Popeye* – fuseseră create ca decorații pentru vitrinele unor magazine. Această planșă timpurie aparține seriei de schițe de pantofi pentru personaje – colaje reprezentând pantofi cu ornamente emblematice pentru

caracterul fiecărei celebrități în parte. Este vizibilă preferința lui Warhol pentru culorile izbitoroase, de neon.

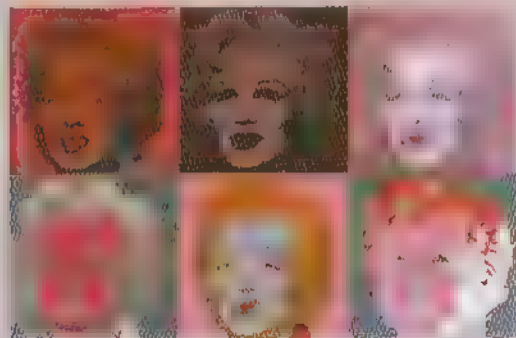
Andy Warhol

Marilyn

În anul '60, SUA deveniseră o societate industrializată, de consum. Ca reacție la această stare de fapt, un număr de tineri artiști au creat lucrări ce au luat cu asalt lumea artistică a New York-ului și a Los Angeles-ului. În jurul anului 1963, termenul de *Pop Art* a fost acceptat ca denumire a unei noi mișcări artistice, care reflecta atitudinea contemporană față de viață. Termenul „pop” este o abreviere a cuvântului „popular”. Artiștii își găseau inspirația în obiecte și embleme comune ale culturii de masă, pe care le transformau în artă. Andy Warhol a ajuns foarte repede celebru ca figură centrală a mișcării Pop Art. Încă de la început, lucrările sale se caracterizează printr-o combinație între fascinație și ironie la adresa producției mecanice de serie, considerată până atunci a nu avea nici o legătură cu arta. În tabourile și seriile sale artistul a pus cutiile de supă și sticlele de Coca-Cola în postura unor superstaruri, exact așa cum procedase și cu celebritățile industriei cinematografice, ale rock-ului sau ale politicii. Pianșele sale cu Elvis Presley, Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe și Mao au ajuns simboluri ale secolului XX.

Celebrul portret al lui Warhol o înfățișează pe Marilyn Monroe, drept idol al culturii pop. Legenda starului de cinema continuă până în zile de noapte și datorită acestei reprezentări Warhol a transferat pe pânze poza vedetei prin intermediul serigrafiei, în nenumărate cu o mărime și compoziții seriale ce conțin până la 150 de imagini ale acesteia. În toate acestea se găsește aceeași imagine, preluată din filmul *Niagara*. Când actrița a murit, pe 2 august 1962, Warhol și-a exprimat mâhnirea producând de-a lungul anului respectiv peste 20 de serigrafii cu o asemenea temă. Una dintre cele mai remarcabile lucrări ale sale este *Dipticul Marilyn*. Cele două jumătăți, una imprimată în culori strălucitoare de neon, iar cealaltă în cerneală neagră, simbolizează, prin contrastul lor, viața și moartea.

Arta după 1945

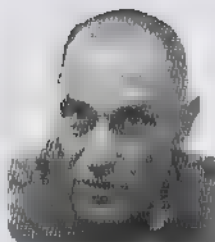

■ Două Marilyn pag. 10
opusă sus: serigrafie și creion
pe pânză, 75x36 cm,
Colecția Freehlich, Stuttgart

■ Marilyn Monroe, 1967
serigrafie, 91,5x91,5 cm fiecare
Fundatia pentru Arte Vizuale
Andy Warhol, New York

■ Dipticul Marilyn, 1962
serigrafie și achilic pe pânză
208,3x114,8 cm Tate Modern,
Londra

Andy Warhol

Richard Serra

1939, San Francisco

- Sculptor inovator și influent al artei contemporane
- A studiat la Universitatea din California și la Yale, unde a fost influențat de abstracțiile geometrice puriste ale lui Josef Albers, marele practician al Bauhaus-ului.
- A avut contact cu Arte Povera. Ideea de a folosi materiale umile pentru a transmite semnificații pline de energie sau poetice a avut o mare influență asupra lucrărilor sale timpurii.

■ 1939 - Nașterea lui Richard Serra în San Francisco.
 ■ 1957-1961 - Studii de pictură la Universitatea din California.
 ■ 1961 - Învăță la Universitatea Yale, unde cunoaște pe Josef Albers.
 ■ 1964 - Poartă o călătorie în Europa, în Italia, la contactul cu Arte Povera.
 ■ După 1964 - Călătorește în Europa.
 ■ 1968-1979 - Realizează mai multe filme.
 ■ 1983 - Retrospectivă la Centrul Georges Pompidou din Paris.
 ■ Din 2002 - Creează o nouă serie de sculpturi, proiectate împreună cu Matthew Barney.

■ **Memorial pentru victimele nazismului**
 1987, oțel, în fața Filarmicii din Berlin
 Sculpturile lui Serra stau mereu sub semnul conflictului cu gravitatea. Plăcile grele de oțel, aparent dezasamblate, sunt atât de bine echilibrate, încât nu au nevoie să fie ancorate. Curburile lor elegante creează senzația unui dinamism elementar, în ciuda masivității structurii.

Arta după 1945

Acest artist american este unul dintre cei mai cunoscuți sculptori ai zilei noastre. A studiat la Universitatea din California și la Yale, unde a fost influențat de abstracțiile geometrice puriste ale lui Josef Albers, marele practician al Bauhaus-ului. În 1964, Serra a călătorit în Italia, unde a luat contact cu Arte Povera. Ideea de a folosi materiale umile pentru a transmite semnificații pline de energie sau poetice a avut o mare influență asupra lucrărilor sale timpurii. Dar cea mai mare înrăurire asupra operei sale a avut-o minimalismul, apărut ca mișcare artistică în anii '60, drept reacție împotriva individualismului radical promovat de expresionismul abstract. După 1970, s-a concentrat asupra creării unor suprafețe plane de oțel ce stau în echilibru în spațiu. Lucrările sale tratează relația dintre oameni și modul în care percep ei spațiul. Sculpturile sale masive transformă modul de a observa mediul și de a relaționa cu el.

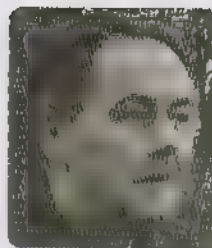

■ **Bloc pentru Charlie Chaplin**, 1978, fier forjat, 200x200x200 cm, Neue Nationalgalerie, Berlin
 Influențate de principiile minimalismului, sculpturile lui Serra sunt reduse la formele cele mai simple. Ele transmit o impresie de maximă claritate, fiind, cu toate acestea, tulburătoare.

Acest bloc masiv intră în rețea cu Neue Nationalgalerie în forma sa cubică și se află în mod voit în contrast cu construcția rectangulară a clădirii. Cubul înspăimântă privitorul, făcându-l să și conștientizeze propria natură instabilă și lipsa de apărare în fața forțelor gravitației.

Alte lucrări de Serra
 Cerc al accelerării
 Stăpânirea
 Intersecție, 1997
 Theaterplatz, Basel

Richard Serra

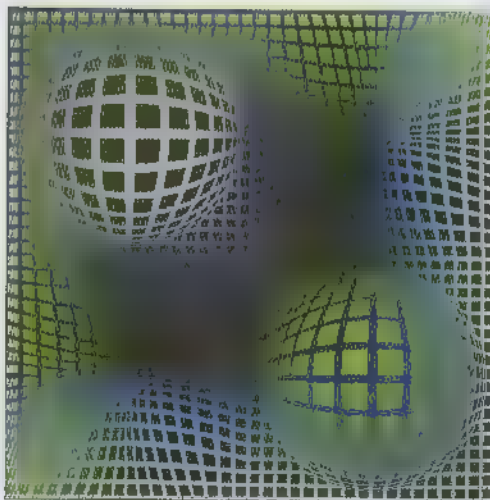

Victor Vasarely

1908. Pécs — 1997. Paris

■ Este considerată a fi cea mai importantă reprezentanță a mișcării Op Art internaționale. ■ A creat o varietate de opere care au fost considerate ca fiind abstracte. ■ Explorează ritmul, efectele optice și aluziile de perspectivă.

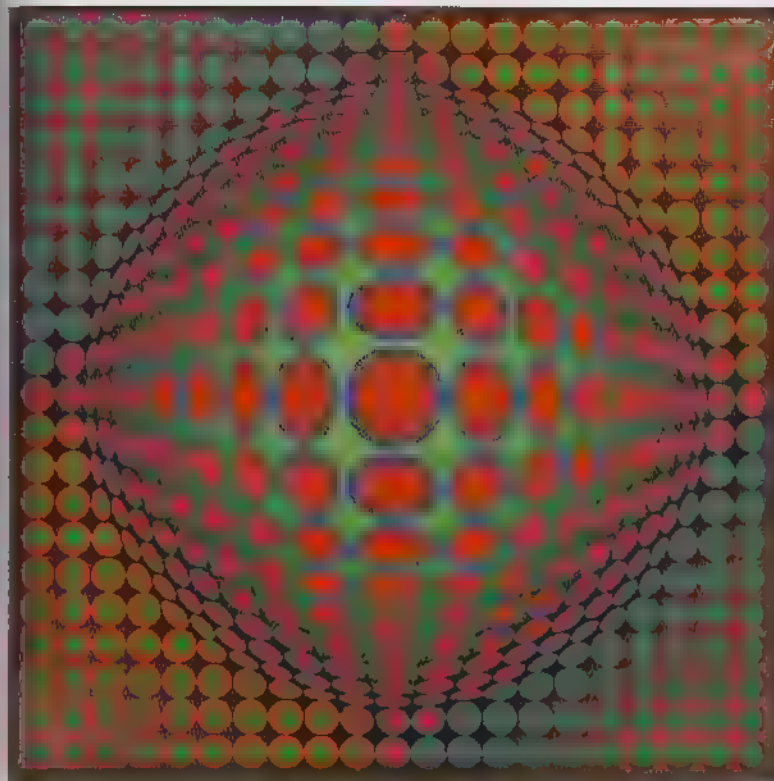
- 1908 Se naște Vāsárhelyi Viktor în Ungaria
- 1929 Se înscrie la o școală de inginerie la Budapesta
- 1930 Se mută la Paris
- 1938 Primele lucrări de Art
- ani. 50 Opere de artă
- 1965 Expoziție la Muzeul Vasarely
- 1976 Se naște la Muzeul Vasarely
- 1976 Moare la Paris

În psa acesteia, relația dintre privitor și opera de artă, dar și mișcarea pe o suprafață plană.

■ **Boo**, 1978, acrilic pe pânză 200x200 cm colecție part. culară

După seră Omagiu Hexagonului în care experimenta pliurile și adânciturile formelor – Vasarely a intrat în perioada cunoscută drept Vega, Boo, una dintre lucrările acestor epoci arată interesele artistului pentru deformările liniilor ca mijloc de crearea iluziei spațiului. Îndoind niște unele rețele, protuberanțele lucrării deviază lumina și deformează culoarea, creând volume pe o suprafață plată

Alte lucrări

- Omagiul lui Marevici, 1964
- Cuadru Universitar de Arta
- OB-NEG, 1965
- Tinko-F, 1966
- Marele Vasarely, Budapesta
- Fuga Quasar, 1966
- Muzeul de Artă Contemporană
- Bi-Otkans, 1967
- Marele Vasarely, Budapesta

■ **Vega 200** 1968, acrilic pe pânză 200x200 cm Colecție a Michel Vasarely

Vasarely creează iluzia spațiului și a unei mișcări tremurătoare prin intermediul juxtapunerii formelor. Limitându-se la etape și forme redactate a creat un tip de artă serală. Seturile de culori și forme puteau fi ușor reorganizate pentru a produce noțiuni de „Mășcare” compozițiilor rezolvate în succesiunea

schimbării formelor, pe măsură ce seturile de culori și rețele de cercuri elipse, pătrate romburi și patrulatere se contractă și se dilată. Din elementele statice și de dinamice se desprinde o expresivitate încordată, o armonie a contrastelor. Artistul atacă modalitatea convențională de a privi punând sub semnul întrebării percepția noastră asupra spațiului.

Victor Vasarely

Nam June Paik

1932, Seoul — 2006, Miami

1. $M_{12} = 0$ 4. $M_{13} = 0$ 7. $M_{23} = 0$
 2. $M_{11} = 0$ 5. $M_{21} = 0$ 8. $M_{22} = 0$
 3. $M_{14} = 0$ 6. $M_{31} = 0$ 9. $M_{32} = 0$

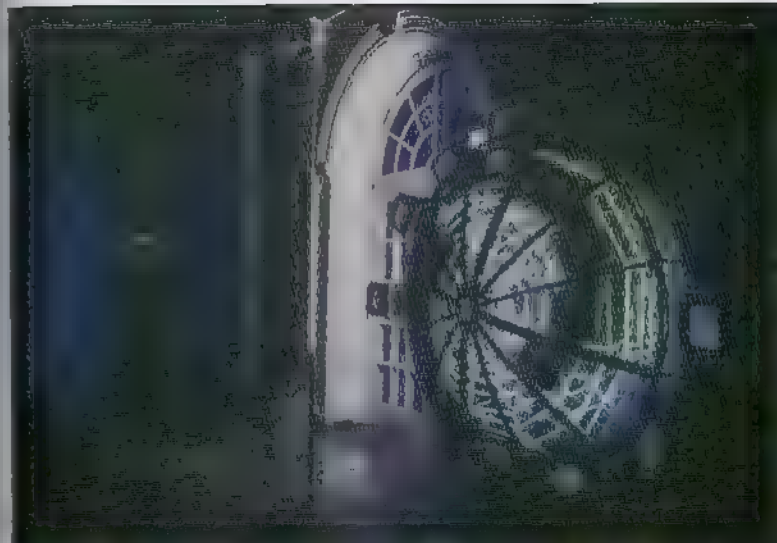
1932 - 1935 - 1935
1950 - 1950 - 1950
1953-1956 - 1956 - 1956
1957 - 1957 - 1957
1958 - 1963 - 1963
1964 - 1964 - 1964
1965 - 1965 - 1965
1966 - 1966 - 1966
1967 - 1967 - 1967
1968 - 1968 - 1968
1969 - 1969 - 1969
1970 - 1970 - 1970
1971 - 1971 - 1971
1972 - 1972 - 1972
1973 - 1973 - 1973
1974 - 1974 - 1974
1975 - 1975 - 1975
1976 - 1976 - 1976
1977 - 1977 - 1977
1978 - 1978 - 1978
1979 - 1979 - 1979
1980 - 1980 - 1980
1981 - 1981 - 1981
1982 - 1982 - 1982
1983 - 1983 - 1983
1984 - 1984 - 1984
1985 - 1985 - 1985
1986 - 1986 - 1986
1987 - 1987 - 1987
1988 - 1988 - 1988
1989 - 1989 - 1989
1990 - 1990 - 1990
1991 - 1991 - 1991
1992 - 1992 - 1992
1993 - 1993 - 1993
1994 - 1994 - 1994
1995 - 1995 - 1995
1996 - 1996 - 1996
1997 - 1997 - 1997
1998 - 1998 - 1998
1999 - 1999 - 1999
2000 - 2000 - 2000
2001 - 2001 - 2001
2002 - 2002 - 2002
2003 - 2003 - 2003
2004 - 2004 - 2004
2005 - 2005 - 2005
2006 - 2006 - 2006
2007 - 2007 - 2007
2008 - 2008 - 2008
2009 - 2009 - 2009
2010 - 2010 - 2010
2011 - 2011 - 2011
2012 - 2012 - 2012
2013 - 2013 - 2013
2014 - 2014 - 2014
2015 - 2015 - 2015
2016 - 2016 - 2016
2017 - 2017 - 2017
2018 - 2018 - 2018
2019 - 2019 - 2019
2020 - 2020 - 2020
2021 - 2021 - 2021
2022 - 2022 - 2022
2023 - 2023 - 2023
2024 - 2024 - 2024
2025 - 2025 - 2025
2026 - 2026 - 2026
2027 - 2027 - 2027
2028 - 2028 - 2028
2029 - 2029 - 2029
2030 - 2030 - 2030
2031 - 2031 - 2031
2032 - 2032 - 2032
2033 - 2033 - 2033
2034 - 2034 - 2034
2035 - 2035 - 2035
2036 - 2036 - 2036
2037 - 2037 - 2037
2038 - 2038 - 2038
2039 - 2039 - 2039
2040 - 2040 - 2040
2041 - 2041 - 2041
2042 - 2042 - 2042
2043 - 2043 - 2043
2044 - 2044 - 2044
2045 - 2045 - 2045
2046 - 2046 - 2046
2047 - 2047 - 2047
2048 - 2048 - 2048
2049 - 2049 - 2049
2050 - 2050 - 2050
2051 - 2051 - 2051
2052 - 2052 - 2052
2053 - 2053 - 2053
2054 - 2054 - 2054
2055 - 2055 - 2055
2056 - 2056 - 2056
2057 - 2057 - 2057
2058 - 2058 - 2058
2059 - 2059 - 2059
2060 - 2060 - 2060
2061 - 2061 - 2061
2062 - 2062 - 2062
2063 - 2063 - 2063
2064 - 2064 - 2064
2065 - 2065 - 2065
2066 - 2066 - 2066
2067 - 2067 - 2067
2068 - 2068 - 2068
2069 - 2069 - 2069
2070 - 2070 - 2070
2071 - 2071 - 2071
2072 - 2072 - 2072
2073 - 2073 - 2073
2074 - 2074 - 2074
2075 - 2075 - 2075
2076 - 2076 - 2076
2077 - 2077 - 2077
2078 - 2078 - 2078
2079 - 2079 - 2079
2080 - 2080 - 2080
2081 - 2081 - 2081
2082 - 2082 - 2082
2083 - 2083 - 2083
2084 - 2084 - 2084
2085 - 2085 - 2085
2086 - 2086 - 2086
2087 - 2087 - 2087
2088 - 2088 - 2088
2089 - 2089 - 2089
2090 - 2090 - 2090
2091 - 2091 - 2091
2092 - 2092 - 2092
2093 - 2093 - 2093
2094 - 2094 - 2094
2095 - 2095 - 2095
2096 - 2096 - 2096
2097 - 2097 - 2097
2098 - 2098 - 2098
2099 - 2099 - 2099
2100 - 2100 - 2100
2101 - 2101 - 2101
2102 - 2102 - 2102
2103 - 2103 - 2103
2104 - 2104 - 2104
2105 - 2105 - 2105
2106 - 2106 - 2106
2107 - 2107 - 2107
2108 - 2108 - 2108
2109 - 2109 - 2109
2110 - 2110 - 2110
2111 - 2111 - 2111
2112 - 2112 - 2112
2113 - 2113 - 2113
2114 - 2114 - 2114
2115 - 2115 - 2115
2116 - 2116 - 2116
2117 - 2117 - 2117
2118 - 2118 - 2118
2119 - 2119 - 2119
2120 - 2120 - 2120
2121 - 2121 - 2121
2122 - 2122 - 2122
2123 - 2123 - 2123
2124 - 2124 - 2124
2125 - 2125 - 2125
2126 - 2126 - 2126
2127 - 2127 - 2127
2128 - 2128 - 2128
2129 - 2129 - 2129
2130 - 2130 - 2130
2131 - 2131 - 2131
2132 - 2132 - 2132
2133 - 2133 - 2133
2134 - 2134 - 2134
2135 - 2135 - 2135
2136 - 2136 - 2136
2137 - 2137 - 2137
2138 - 2138 - 2138
2139 - 2139 - 2139
2140 - 2140 - 2140
2141 - 2141 - 2141
2142 - 2142 - 2142
2143 - 2143 - 2143
2144 - 2144 - 2144
2145 - 2145 - 2145
2146 - 2146 - 2146
2147 - 2147 - 2147
2148 - 2148 - 2148
2149 - 2149 - 2149
2150 - 2150 - 2150
2151 - 2151 - 2151
2152 - 2152 - 2152
2153 - 2153 - 2153
2154 - 2154 - 2154
2155 - 2155 - 2155
2156 - 2156 - 2156
2157 - 2157 - 2157
2158 - 2158 - 2158
2159 - 2159 - 2159
2160 - 2160 - 2160
2161 - 2161 - 2161
2162 - 2162 - 2162
2163 - 2163 - 2163
2164 - 2164 - 2164
2165 - 2165 - 2165
2166 - 2166 - 2166
2167 - 2167 - 2167
2168 - 2168 - 2168
2169 - 2169 - 2169
2170 - 2170 - 2170
2171 - 2171 - 2171
2172 - 2172 - 2172
2173 - 2173 - 2173
2174 - 2174 - 2174
2175 - 2175 - 2175
2176 - 2176 - 2176
2177 - 2177 - 2177
2178 - 2178 - 2178
2179 - 2179 - 2179
2180 - 2180 - 2180
2181 - 2181 - 2181
2182 - 2182 - 2182
2183 - 2183 - 2183
2184 - 2184 - 2184
2185 - 2185 - 2185
218

Artist, muzician și compozitor coreean, Paik a fost unul dintre pionierii artei video din anii '60. A studiat muzica compoziția, istoria artei și filozofia. Întâlnirea cu John Cage a dus la implicarea sa în mișcarea Fluxus și la nenumărate happening-uri și concerte alături de violoncelista Charlotte Moorman. După încheierea acestei perioade, a lucrat cu televizoare modificate și obiecte muzicale. La jumătatea anilor '60 au apărut primele sale instalații video, precum un prototip de robot radio-controlat. Paik a experimentat neîncetat noi tehnologii, cautând să realizeze o sinteză între artele vizuale și muzică.

1960 Se implică în
măscarea lui
1963 Creșterea rîrului
cu sin rva Abe
1964 a rîrului la vîr
a lui a bîrului
1965 încep a bîrului
sîrului a bîrului
dîrului a bîrului
1979 E a bîrului
a a bîrului se a bîrului
dîrului a bîrului
2006 Mîrului la Mîrului

■ **Robot Andy Warhol**, 1994,
sculptură video, Muzeul de Artă,
Wolfsburg

Lucrarea „Li Paik reușește să exprime respectului său pentru artiști de renume într-o manieră spectaculară, aici trimțterea fiind reprezentativ principal al artei pop, Andy Warhol, ușor identifiabil prin cutia sa Brillo caracteristică. Pentru a-și atinge scopul, Paik a combinat televizoare vechi și bobine de film cu monitoare și cea mai nouă tehnologie computenizată pe care o avea la dispoziție.

■ **Neptun**, 1993, video-sculptură, cadru de metal, tuburi fluorescente, 16 monitoare două aparate video și două discuri imprimate cu imagini, 257x257x50 cm, Galeria Weisser Raum, Hamburg

Începând din anul '80, Nam June Paik a început

■ **O lumanare**, 1988/1989, cameră de filmat, lumanare și cinci proiectoare, Muzeul de Artă Modernă, Frankfurt am Main

Ca întotdeauna, lucrările artistului emană o stare de liniște și de intimitate. Cu mijloace simple precum această proiecție a unei lumânări aprinse, Paik obține un efect izbitor

TV Buddha. 1974.
AA: -and Storyline Area
TERRAIN

Beuys/Voice, 1990.

Piesă pentru pian

1993, Galerina 12 - 14.
Albright Knobs, E. 14

Turnul de emisie al
WAIS, 1996, Muzeul de
Astronomie

să creeze nenumărate instalații de mari dimensiuni, cu multe monitoare și aparate video. Această lucrare trebuie înțeleasă ca o replică agresivă la însăși ideea de televiziune, cele două asemănătoare pot fi întâlnite și în Zen pentru TV și TV Buddha

Nam June Paik

Francis Bacon

1909, Dublin — 1992, Madrid

■ Căminul de naștere este în Dublin, Irlanda. ■ A studiat la Royal College of Art din Londra. ■ A fost unul dintre cei mai importanți pictori moderni ai condiției umane în secolul XX. A proiectat mobilier și decorat interioruri, începând să picteze ca autodidact în jurul anilor 1930. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial s-a dedicat în exclusivitate picturii. Profund influențat de suprarealism, portretele sale vizionare sunt suspendate într-o perpetua luptă între autocontrol și angoasă, între agresivitate și durere. De-a lungul evoluției sale, Bacon și-a construit tema centrală plecând de la apocalipsele lui Hieronymus Bosch (p. 188), dar și de la lucrările unor William Blake, Edvard Munch (p. 392) sau Vincent van Gogh (p. 386). În afară de portrete, artistul a creat o multitudine de variații ale figurii aflate într-un spațiu interior. Aceste spații extrem de bine structurate contrastează cu efectul creat de figurile de-abia schițate, unele aproape mutile, pictate cu o tușă și cu niște culori profund expresive.

■ **Nud**, 1960, ulei pe pânză, 152,5x119 cm. Muzeul de Artă Modernă, Frankfurt

În lucrările sale târzii, Bacon a accentuat din ce în ce mai puternic contrastul dintre spațiu și goale de interior, construite din linii drepte și planuri egale, ce amintesc de abstracționismul geometric sau de constructivism, și figura umană cu formele și rotunjite. Umbrele întinse amplifică efectul amenințător al formelor abstracte. La fel ca în multe alte lucrări ale sale, chipul personajului este neidentificabil, semănând înspăimântător de mult cu o mască

- 1909 Se naște în Dublin
- 1914 Se mută la Londra
- 1943 Pictura unei femei născută în Dublin
- 1945 Pleacă din Dublin pentru a se stabili în Londra
- 1954 Reprezintă Anglia la Bienala de la Veneția
- 1957 Muzeul de Artă Modernă din New York
- 1963 Muzeul de Artă Modernă din New York
- 1992 Muzeul de Artă Modernă din Madrid

Artă după 1945

■ **Papa țipând**, 1953, ulei pe pânză, 152x118 cm. Colecția William Burden, New York

Critica adusă catolicismului de către Bacon este vizibilă în multiplele variante create după tabloul lui Velazquez p. 262. **Papa înocențiu X**. Această serie demonstrează că arta figurativă postbelică nu s-a pierdut deloc forța provocatoare. Prezentându-l pe papa suspendat într-un cadru alcătuit din linii rigide și așezat de tronul său, Bacon a încălcat un tabu

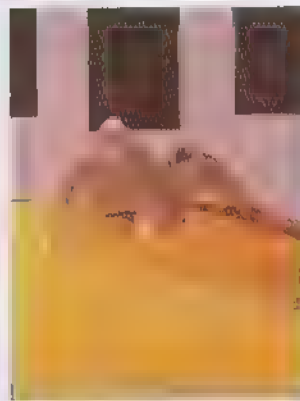
■ **Figură întinsă, văzută în oglindă**, 1971, ulei pe pânză, 198x147,5 cm, Muzeul de Artă Frumoasă Bilbao

Bacon tratează subiectul clasic al figurii umane într-o manieră unică. Se poate doar presupune că forma abstractă este una umană, iar cadrul este, de asemenea, intenționat ambiguu. Masa rotundă roz-violet pare să fie de natură carnală, surprinzător de organă în comparație cu decorul

Alte lucrări de Bacon

- **Personaj cu carne**, 1944, Institutul de Artă din Chicago
- **Studio per una figura VI**, 1944, Pinacoteca de Madrid
- **Copie paraliatic mergând în patru labe**, 1944, Gemeentemuseum, Haga
- **Libm portret neterminat**, 1991-1992, Dublin City Gallery

Francis Bacon

Louise Bourgeois

1911, Paris

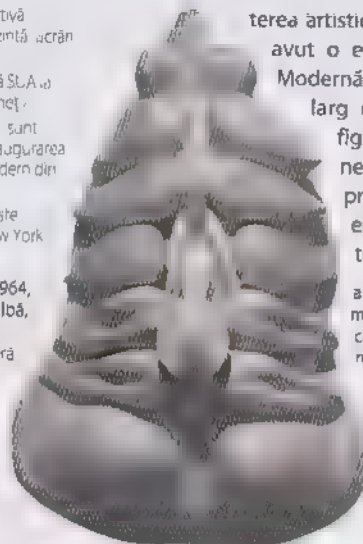
- Are o abordare radicală subiectivă ■ Prima mare expoziție retrospectivă de 70 de ani ■ Instalații de mari dimensiuni

■ 1911 Se naște la Paris
 1932-1935 Studiază matematica la Sorbona
 1936-1937 Urmează cursurile școlii des Beaux Arts din Paris
 1937-1938 Întâlnește Fernand Léger
 1938 Se mută la New York
 1945 Prima expoziție personală la New York
 1982 Retrospectivă la Muzeul de Artă Modernă din New York
 1989 Retrospectivă europeană, prezentată la Documenta 9
 1993 Reprezintă SUA la Bienala de la Veneția
 2000 Lucrările ei sunt prezentate la inaugurarea galeriei Tate Modern din Londra
 În prezent trăiește și creează la New York

■ **Torso**, 1963-1964, bronz cu patină albă, 62x40,6x20 cm, colecție particulară reproducere obținută prin intermediul Galeriei Karsten Greve, Köln începând cu anul '60, artista

Această artistă franceză este unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX. Utilizând o pleiadă de medii și forme de exprimare, lucrările ei desfiind orice clasificare stilistică. A studiat în Parisul anilor '30, alăturându-se pentru scurt timp mișcării suprarealiste, înainte de a emigra în SUA, în 1938. În primele ei sculpturi a explorat experiențele de soție și mamă, precum și anxioasă și izolarea vieții cotidiene. În anii '70, cu experimentele sale provocatoare și devierea totală de la reprezentările tradiționale ale sexualității, a devenit un model al mișcării feministe. Bourgeois n-a obținut recunoașterea artistică până în anul 1982, când a avut o expoziție la Muzeul de Artă Modernă din New York. Spectrul ei larg de lucrări se întinde de la figurativ la abstract, de la desene și până la instalații de mari proporții. Mare parte din opera ei își are rădăcinile în începuturile suprarealiste.

a experimentat materiale din ce în ce mai neobișnuite, precum latexul sau cauciucul. Pe sajele formate din măruntăie în lucrări precum acest **Torso** au o corporalitate de o senzualitate extraordinară. Formele sexuale nu pot fi identificate drept masculine sau feminine. Adesea, „sâni” rotunziți și forme „falice” protuberante se ambină, creând un soi de figură hermafrodită.

Alte lucrări importante de Bourgeois

COYOTE

1984, Galeria Națională a Austriei, Viena
 Copilul pumii

Distrugerea Tatălui

Studiu de natură, ochi, 1984, Galeria Abiquit-Knox, Buffalo, NY
 Le Défi, 1991, Muzeul Solomon R. Guggenheim, New York

Trei orizontale, 1998, Daros Exhibitions, Zurich

■ **Maman**, 1999, oțel și marmură, 9,27x8,92x10,27 m, parte din seria *Unilever* pentru Sala turbenelor a galeriei Tate Modern, Londra

Elementele autobiografice joacă un rol important în lucrările lui Bourgeois. Ea și-a creat un univers autonom și subiectiv, adânc înrădăcinat în amintire. În 2000 i s-a cerut să organizeze o expoziție pentru deschiderea galeriei Tate Modern și a prezentat sculptura sa arahnidă, **Maman**, pe cât de fragilă pe atât de monumentală, în Sala turbenelor. Nenumăratele variante de pălăneni explorează teme precum frica, agresivitatea și sexualitatea agresivă.

Louise Bourgeois

Joseph Beuys

1921, Krefeld — 1986, Düsseldorf

■ Unul dintre cei mai importanți sculptori, ilustratori și artiști revoluționari ai „performance”-ului și artei „obiectuale” de după 1945 ■ Considera creativitatea un atribut al tuturor oamenilor, legând funcția artistică de cea a unui șaman ■ A inițiat happening-uri și performance-uri politice și ecologice

■ 1921 Se naște la Krefeld

1941 „Grav rănit în timpul războiului

1947 Studiază sculptura la Düsseldorf; elevul preferat al lui Ewald Mataré

1957 Studiază scrierile lui Rudolf Steiner și ale lui Novalis, propune teoria „conceptului largit de artă” și a „sculpturii sociale”

1961 Este numit profesor la Academia de Artă din Düsseldorf

1972 Este concediat pentru că primește studenți respinși

1980 Candidează pentru o legislatură în parlament, fiind susținut de Partidul Ecologist

1986 Moare la Düsseldorf

Alte lucrări de Beuys

Unde aș fi ajuns dacă aș fi fost deștept, 1970–1972, Dia Chelsea, New York

La revoluțione siamo moi, 1972, Muzeul de Artă Armand Hammer din UCLA, Los Angeles

Terremoto, 1981, Muzeul Solomon R. Guggenheim, New York

Pictor, sculptor și ilustrator german, Beuys a fost unul dintre cei mai importanți artiști ai performance-ului din epoca postbelică. Ca profesor a exercitat o mare influență asupra Academiei din Düsseldorf și, după ce a fost concediat pentru că a acceptat la cursuri studenți exmatriculați, a fondat Universitatea Internațională Liberă pentru Creativitate și Cercetare Interdisciplinară. Inspirat de teoriile lui Rudolf Steiner, Beuys a încercat să reunifice spiritul și natura, ilustrând complexitatea vieții prin figurativitatea expresivă a obiectelor. Folosind tehnici și materiale neconvenționale, a creat o operă interdisciplinară. A inițiat „acțiuni” politice și s-a implicat în mișcarea ecologistă.

■ **Costum de fetru**, 1970, fetru, cca. 170x60 cm, Tate Modern, Londra

În afară de cupru, Beuys folosea adesea fetru și grăsimea animală drept materiale naturale eldeltice. *Costumul de fetru* este unul dintre cele mai cunoscute „obiecte” ale sale.

■ **Sfârșitul secolului XX**, 1983, cinci roci bazaltice, cca 190x60x60 cm fiecare, Colecția Ulbricht, Düsseldorf

Beuys a pus adesea în discuție distrugerea naturii. Lucrarea de față reamintește de performance-ul *Plantarea copacilor* din *Documenta 7*, în care a combinat stejari cu roci bazaltice.

■ **Fulger în a cărui strălucire se întrevede un cerb**, 1958–1987, instalație, bronz, fier și aluminiu, fotografie de la expoziția din Berlin din 1988, prin amabilitatea lui Thomas Amman, Zürich

Referințele arhetipale și cele magico-religioase joacă un rol important în gândirea lui Beuys. Lucrarea propune o reflecție asupra funcției artei în epoca industrială, recurgând la o diversitate de forme și materiale.

Arta contemporană – intrarea în secolul XXI

■ Artiștii de pretutindeni se pot adresa unui public mondial ■ Stilurile și mișcările artistice apar și se transformă rapid ■ Mulți artiști abordează teme ale istoriei și societății contemporane, recurgând la stiluri și mijloace artistice tradiționale și novatoare

■ **Anii 1990** Apare Noua Școală de la Leipzig

1992 Un grup de artiști conceptualiști britanici formează mișcarea *BritArt*

1992 Expoziția *Post Human* a lui Jeffrey Deitch fondează curentul *Post Human*, care evidențiază prăpastia dintre om și tehnologie

1999 *Stuckism*, o mișcare figurativă britanică

anii 2000 Mișcarea *Superflat Art*

2003 Elemente situaționale și psiho-geografice în happeningurile *Proflux* și *Psy-Geo-Conflux*

2006 Expoziția *Street Art* din Texas prezintă artiști de graffiti

Arta contemporană se inspiră din stiluri și idei din trecut, fiind însă influențată puternic și de dezvoltările tehnologice radicale ce au deschis calea spre o comunitate globală. Dacă în perioada *fin de siècle* anumite motive și medii străine din Asia și Orientul Apropiat au transformat fundamental arta acelei perioade, astăzi avem de a face nu doar cu influențe, ci și cu artiști din zone îndepărtate. Odată cu generalizarea globalizării, contextul istoric care influențează creativitatea artiștilor a început să includă istorii, tehnici și legende străine lor. Arta contemporană reflectă aceste schimbări rapide printr-o mare diversitate.

Stilurile și curentele apar și dispar cu viteza epocii informaționale.

Alte lucrări importante

Takashi Murakami: *Tan Tan Bo Peking*, 2002, Galeria Emmanuel Perrotin, Paris

Jonathan Meese: *Sfântul Eu II*, 2002, Muzeul de Artă Contemporană, Berlin

Jenny Saville: *Revers*, 2003, Galeria Gagosian, New York

Raqib Shaw: *Grădina plăcerilor lumești III*, 2003, Galeria Victoria Miro, London

Jeff Wall: *Zid dintr-o fostă bruterie*, 2003, Johnen & Schötzle, Köln

Grayson Perry: *Balon*, 2004, Galeria Victoria Miro, London

■ **Neo Rauch: Revoltă**, 2004, ulei pe hârtie, 199 x 275 cm, EIGEN+ART, Leipzig/Berlin

Neo Rauch face parte din

■ **Matthew Barney:** *Imagine din Cremaster 3*, 2002, Galeria Barbara Gladstone, New York

Filmele video ale lui Matthew Barney, ciclul *Cremaster*, au devenit cele mai cunoscute opere de acest gen. Născut în America rurală, Barney se inspiră deopotrivă din mitologia clasică și din cultura contemporană, creând o lume fantastică și simbolică. Este celebru și pentru instalațiile sale.

Noua Școală de la Leipzig. Curentul a apărut în Germania de Est și multe din lucrările sale au o tematică politică. Picturile sunt adesea

monumentale, având un mesaj și o problematică utopică și revoluționară, care se situează preponderent în linia Partidului Socialist.

■ **Zhang Xiaogang: Mica carte roșie**, 2003, ulei pe pânză, 130x110 cm, Galeria de Artă Chineză Contemporană, Londra

Zhang este unul dintre creatorii cei mai cunoscuți din universul viace al artelor chineze contemporane. Operele lui îl confruntă pe privitor cu problemele boom-ului economic din China, investițiile străine în piața artistică chineză au deschis noi căi creației.

De la picturile rupestre la operele cubiste din secolul XX, de la templele grecești la stampele japoneze, *Istoria vizuală a artelor plastice* propune o incursiune cronologică prin cele opt epoci fundamentale ale istoriei artei și oferă o perspectivă limpede asupra celor mai importante momente ale ei.

Pasionații de istoria artei vor descoperi între paginile acestei lucrări povestea capodoperelor și a creatorilor lor, de la primele manifestări artistice la înfloritoarele civilizații antice, de la Evul Mediu bizantin și Renaștere la suprarealismul lui Dalí și minimalismul anilor '60.

Ilustrațiile alese cu grijă susțin și îmbogățesc textul, asigurând emoția vizuală în prezentarea fiecărei epoci și personalități. Împreună, textul bine documentat și ilustrația propun celor pasionați o aventură fascinantă în istoria artei lumii, oferind cititorilor o lucrare cu adevărat esențială.

Află mai mult pe:

www.litera.ro

ISBN 978-973-675-415-9

9 789736 754159

Esențial

De la picturile rupestre la operele cubiste din secolul XX, de la templele grecești la stampele japoneze, *Istoria vizuală a artelor plastice* propune o incursiune cronologică prin cele opt epoci fundamentale ale istoriei artei și oferă o perspectivă limpede asupra celor mai importante momente ale ei.

Pasionații de istoria artei vor descoperi între paginile acestei lucrări povestea capodoperelor și a creatorilor lor, de la primele manifestări artistice la înfloritoarele civilizații antice, de la Evul Mediu bizantin și Renaștere la suprarealismul lui Dali și minimalismul anilor '60.

Ilustrațiile alese cu grijă susțin și îmbogățesc textul, asigurând emoția vizuală în prezentarea fiecărei epoci și personalități. Împreună, textul bine documentat și ilustrația propun celor pasionați o aventură fascinantă în istoria artei lumii, oferind cititorilor o lucrare cu adevărat esențială.

Află mai multe pe:

 www.litera.ro

ISBN 978-973-675-415-9

9 789736 754159

Esențial

ARTA

ISTORIA VIZUALĂ A ARTELOR PLASTICE

LITERA INTERNAȚIONAL

Esențial

ARTA

ISTORIA VIZUALĂ A ARTELOR PLASTICE

LITERA INTERNAȚIONAL